

Curso 2019-2020

RESAD

Centro público

Dirección General de Universidades
e Investigación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

GUÍA DOCENTE DE (ESCENOGRAFÍA)

Curso 2019-2020

Titulación

**TITULO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Especialidad: DIRECCIÓN ESCÉNICA Y
DRAMATURGIA**

**Itinerario: DIRECCIÓN ESCÉNICA Y
DRAMATURGIA
PROYECTO PROPIO DEL CENTRO (Orden
1856/2016 de 9 de Junio)**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 28 DE ABRIL DE 2019

TITULACIÓN:(SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO)

Especialidad : DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA

Itinerario : DIRECCIÓN ESCÉNICA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: (ESCENOGRAFÍA)

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo ¹	Obligatoria de especialidad (OE)
Carácter ²	Enseñanzas superiores de Arte Dramático
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Dirección de escena y dramaturgia
Materia	Escenografía: espacio escénico, iluminación y diseño de personaje
Periodo de impartición ³	3º y 4º semestres. 2º curso
Número de créditos	3ETCS / 75 HORAS.
Departamento	Plástica Teatral
Prelación/ requisitos previos	Haber superado Escenificación 1. Hª de la artes del espectáculo.
Idioma/s en los que se imparte	Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
José Luis Raymond Aldecosía	j.l.raymond@hotmail.es

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.
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos

Competencias generales

Potenciar la conciencia crítica y desarrollar una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue

Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización del trabajo en grupo, e integrar el uso de las nuevas tecnologías.

Competencias específicas

Conocer los principios generales de los elementos compositivos esenciales del espacio escénico-escenográfico.

Analizar y comprender el papel de la escenografía en el espacio teatral.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estudio teórico-práctico de la estructura espacial como una de las categorías principales del discurso teatral y la puesta en escena.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio	Apartados
I.- Introducción al espacio escénico	Tema 1. Elementos plástico visuales de la puesta en escena.	La puesta en escena como articulación de medios expresivos. El lenguaje del espacio y la composición visual.
	Tema 2. Formas del espacio teatral.	El espacio como texto en el trabajo del escenógrafo. El espacio plural.
	Tema 3. Características técnicas.	Cambios de escena y decorados. El espacio teatral y el acto. La dirección de escena y el espacio escénico
II.- Espacio escénico y arquitectura.	Tema 4. Arquitectura escénica.	Estructura de relación representación espectador. El espacio teatral
	Tema 5. El director de escena y el equipo artístico.	Proceso de la puesta en escena y proceso escenográfico. El escenógrafo en el proceso dramático.
	Tema 6. Estructura espacial público- espectáculo.	La escena abierta. La escena cerrada. Contextualización cronológica y ejemplos.
III.- Análisis y metodología del diseño del espacio escénico.	Tema 7. Investigación y diseño espacial.	Investigación y creación: el rol dual del escenógrafo. Información y documentación.
	Tema 8. Metodología y análisis del diseño I. Etapas.	Diálogo, elaboración y discusión de las etapas de producción.
	Tema 9. Metodología y análisis del diseño II.	Maquetas, croquis, diagramas y bocetos.

	Materiales.	Libros de proceso y creación.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

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

8. METODOLOGÍA

El método didáctico es el de aula-taller de práctica continuada combinada con charla coloquio e introducción teórica al tema.

Se intentará familiarizar a los/as futuros/as directores/as de escena y/o dramaturgos/as con el análisis y estudio del espacio escénico, así como plantear la relación con el escenógrafo y el resto de sus colaboradores plásticos como parte de la creación plástico-visual del espectáculo; mediante un desarrollo didáctico en el que los elementos teóricos y prácticos confluirán en una clase eminentemente participativa para los/las alumnos/as, a lo largo de las distintas unidades didácticas planteadas en el curso.

Clases teóricas

Periodo	Temas	Metodología
1ª semana	Bloque temático I: Espacio sagrado y espacio pagano. Ritualidad. Debate-coloquio. Comprensión espíritu-espacia-teatralidad e inicio a la composición visual.	Análisis y búsqueda de imágenes de espacios expresivos.
5ª semana	Bloque temático I: La unidad de acción. Acción lineal, circular, vuelta atrás, etc. Alternancias y contrastes.	Anotaciones, bocetos y escritos de investigación del tema.
9 semana	Bloque temático I: Aspectos técnicos de la labor del director de escena. Elementos de la composición y etapas de trabajo del director.	Material visual del tema tratado

11 semana	Bloque temático II: Secuenciación de escenas, cerrada, circular. Secuenciación por episodios, etc. El tiempo real y tiempo dramático.	Imágenes y bocetos del tema tratado.
14 semana	Bloque temático II: Secuenciación de escenas abiertas, espacios múltiples, consecutivos y simultáneos. Tipología del espacio.	Búsqueda de imágenes relacionadas con el tema.
15 semana	Bloque temático II: Directores y dramaturgos visuales. Personalidades artísticas y escénicas.	Investigación del tema desarrollado.
16ª semana	Bloque temático II: Directores/as escénicos contemporáneos. Teorías y manifiestos de estos directores/as. Utilidades plásticas.	Búsqueda de material gráfico correspondiente al tema.
17ª semana	Bloque temático III: Composición escénica con material textual. Primeras ideas plástico visuales, gestuales y textuales en la dramaturgia de la imagen.	Búsqueda de materiales relacionados con el tema a presentar.
18ª semana	Bloque temático III: Investigación teatral y sus procesos. Preparación de un proyecto artístico.	Búsqueda de materiales relacionados con el tema a presentar.
19ª semana	Bloque temático III: Trabajo de producción de un espectáculo, bocetos, maquetas, materiales de composición, etc. Discurso y organización de proyecto.	Búsqueda de materiales relacionados con el tema a presentar.

Clases teórico-prácticas

Periodo	Temas	Metodología
2ª semana	Bloque temático I: Composiciones visuales y definiciones globales de la escenografía y espacio escénico.	Comienzo de un libro de anotaciones y dibujos espaciales.
3ª semana	Bloque temático I: Elementos significantes de la forma El espacio representativo. Unidad y multiplicidad de espacios Consecutivos y simultáneos.	Análisis de textos específicos y material visual relacionado con el tema en desarrollo.
4ª semana	Bloque temático I: Tipología del espacio: mimético, estilizado, contradictorio, funcional y abstracto.	Apuntes y búsqueda de imágenes del tema que se trata.

	El espacio y su juego.	
24ª semana	Bloque temático III: Preparación y presentación del proyecto a sus compañeros.	Búsqueda de materiales relacionados con el tema a presentar.
25ª semana	Bloque temático III: Preparación y presentación del proyecto a sus compañeros.	Búsqueda de materiales relacionados con el tema a presentar.
26ª semana	Bloque temático III: Preparación y presentación del proyecto a sus compañeros.	Búsqueda de materiales relacionados con el tema a presentar.
27ª semana	Bloque temático III: Preparación y presentación del proyecto a sus compañeros.	Búsqueda de materiales relacionados con el tema a presentar.
28ª semana	Bloque temático III: Preparación y presentación del proyecto a sus compañeros.	Búsqueda de materiales relacionados con el tema a presentar.
29ª semana	Bloque temático III: Preparación y presentación del proyecto a sus compañeros.	Búsqueda de materiales relacionados con el tema a presentar.
30ª semana	Bloque temático III: Preparación y presentación del proyecto a sus compañeros.	Búsqueda de materiales relacionados con el tema a presentar.
31ª semana	Bloque temático III: Preparación y presentación del proyecto a sus compañeros.	Búsqueda de materiales relacionados con el tema a presentar.

Actividades obligatorias (evaluables)

Periodo	Temas	Metodología
20ª semana	Actividad obligatoria 1: Bloque temático II.	Presentación oral.
21ª semana	Actividad obligatoria 1: Bloque temático II.	Presentación oral.
22ª semana	Actividad obligatoria 1: Bloque temático II.	Presentación oral.
33ª semana	Actividad obligatoria 2: Bloque temático III.	Presentación trabajo investigación.

Otras tareas lectivas

Periodo	Temas	Metodología
6ª, 7ª y 8ª Semanas	Bloque temático I.	Apoyo directo a las prácticas en el aula taller
10ª semana	Bloque temático I.	Apoyo directo a las prácticas en el aula taller
13ª semana	Bloque temático II.	Apoyo directo a las prácticas en el aula taller
23ª semana	Bloque temático II	Apoyo directo a las prácticas en el aula taller

Horario de atención a alumnos

Periodo	
Anual	Ver horario de tutorías publicado por Jefatura de Estudios.

Realización de pruebas

Periodo	Temas
12ª semana	Prueba escrita 1: Bloque temático I.
32ª semana	Prueba escrita 2: Bloques temáticos II y III.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

1. Entrega en fecha, de las propuestas de trabajo realizadas en clase: Actividades obligatorias (apartado IV. B).
2. Corrección de dos pruebas escritas.
3. Asistencia a clases. Para no perder el derecho a la evaluación continua, es necesario asistir cuando menos al 80% de las clases.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. El grado y nivel de participación en clase, y la capacidad y disposición para trabajar en equipo.
2. La capacidad del/la alumno/a para analizar, controlar y comunicar un espacio escénico con valor significativo de cara a la dramaturgia y a la semiótica.
3. El nivel de conocimientos teóricos y de la evolución histórica de las técnicas escénicas, y su influencia y relación con el tiempo presente.
4. La capacidad investigadora, y el grado de riesgo en la elección de soluciones (conceptuales, estéticas y técnicas).
5. El nivel conceptual y formal de ejercicios y proyectos.
6. La capacidad para elegir la técnica más adecuada para transmitir un tipo de contenidos y la claridad en la exposición de ideas.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Dos pruebas escritas con los contenidos del curso. Cada examen se valorara sobre 10 puntos: 50%
2. Actividades obligatorias (descritas en apartado IV. B). Se valorara sobre 10 puntos: 40%
3. Asistencia y participación en clase. Se valorara sobre 10 puntos: 10%

La nota final por curso será la media ponderada de cada apartado.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Porcentaje orientativo de asistencia a clase: 80%.

Instrumentos	Tipo		Ponderación	Periodo de realización	Bloque temático
Actividades obligatorias 1.	☒ Acumulativa		20%		
	☐ Liberatoria (Indicar puntuación mínima de 1 a 10)	☐ Reevaluable (podrá liberarse en nueva evaluación en la misma convocatoria) ☒ No reevaluable		20ª, 21ª y 23ª semanas	Bloque II: Temas 4, 5 y 6.
Actividad obligatoria 2.	☒ Acumulativa		20%		
	☐ Liberatoria (Indicar puntuación mínima de 1 a 10)	☐ Reevaluable ((podrá liberarse en nueva evaluación en la misma convocatoria) ☒ No reevaluable		33ª semana	Bloque III: Temas 7, 8 y 9.
Pruebas escritas	☐ Acumulativa				
	☒ Liberatoria (puntuación mínima 5 sobre 10)	☒ Reevaluable (podrá liberarse en nueva evaluación en la misma convocatoria) ☐ No reevaluable	50%	12ª semana 32ª semana	Bloque I Bloques II y III.
Asistencia a clase	☒ Acumulativa		10%	Anual	
	☐ Liberatoria (Indicar puntuación mínima de 1 a 10)	☐ Reevaluable (podrá liberarse en nueva evaluación en la misma convocatoria) ☒ No reevaluable			
Total ponderación			100%		

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

Para aquellos alumnos que no cumplan el requisito del porcentaje previsto de asistencia a clase, los criterios serán los siguientes:

Instrumentos	Ponderación	Periodo de realización	Bloque temático
Pruebas escritas	50%	12ª y 32ª semanas	Bloque temático I, y bloques temáticos II y III.
Actividades obligatorias 1 y 2	40%	20ª, 21ª y 22ª 33ª semanas	Bloque temático II Bloque temático III
Elaboración de trabajo complementario	10%		Todos
Total ponderación	100%		

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria

Instrumentos	Ponderación	Periodo de realización	Bloque temático
Prueba escrita	60%		Todos
Actividades obligatorias 1 y 2	40%		Todos
Total ponderación	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

Los profesores deberán realizar la correspondiente adaptación en función del tipo de discapacidad del alumno en cuestión.

Instrumentos	Ponderación	Periodo de realización	Bloque temático
Total ponderación	100%		

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

Los responsables de las asignaturas deberán ofrecer a los estudiantes una planificación temporal de los contenidos de las asignaturas, asociándoles el tipo de metodología docente que será aplicada, así como las evaluaciones previstas.

A continuación se ofrece un modelo que podrá ser adaptado por el profesor, siendo imprescindible que se contemplen los elementos señalados en el párrafo anterior.

CRONOGRAMA

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas	Total horas
		Presenciales	no presenciales

Semanas 1ª, 5ª y 9ª	Bloque temático I			
	Clases teóricas	Exposición teórica del tema a tratar e investigación en aula taller.	4,5 horas	3 horas
Semanas 2ª, 3ª y 4ª	Bloque temático I			
	Clases teórico- prácticas	Exposición teórico-práctica del tema a tratar y trabajo en aula taller.	4,5 horas	3 horas
Semanas 6ª, 7ª, 8ª y 10ª	Bloque temático I			
	Clases prácticas	Apoyo directo a las prácticas en aula taller.	6 horas	4 horas
Semanas 11ª, 14ª, 15ª y 16ª	Bloque temático II			
	Clases teóricas	Exposición teórica del tema a tratar e investigación en aula taller.	6 horas	4 horas
Semanas	Bloque temático III.			

17ª a 19ª	Clases teóricas	Exposición teórica del tema a tratar e investigación en aula taller.	4,5 horas	3 horas
Semanas 20ª a 22ª	Bloque temático II			
	Clases prácticas	Actividad obligatoria 1. Presentación oral.	6 horas	4 horas
Semanas 24ª a 30ª	Bloque temático III			
	Clases teórico-prácticas	Exposición teórico-práctica del tema a tratar y trabajo en aula taller.	10,5 horas	7 horas
Semana 12ª	Bloque temático I			
	Clase práctica	Prueba escrita 1.	1,5 horas	1 horas
Semana 32ª	Bloque temático II y III			
	Clase práctica	Prueba escrita 2.	1,5 horas	1 horas

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

Remisión a plataforma virtual, si procede

11.1. Bibliografía general

Título	<i>La poética del espacio.</i>
Autor	Bachelard, G.
Editorial	Fondo de Cultura Económica. México, 1994.

Título	<i>Arquitectura teatral.</i>
Autor	Cruciani, F.
Editorial	Colección Escenología. México, 1994.

Título	<i>Trabajo dramático y puesta en escena.</i>
Autor	Hormigón, J. A.,
Editorial	Publicaciones de la A. D. E., Madrid, 1991.

Título	<i>El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia.</i>
Autor	Innes, C.
Editorial	Fondo de Cultura Económica. México, 1992.

Título	<i>Dramaturgias de la imagen.</i>
Autor	Sánchez, J. A.
Editorial	Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Madrid, 1999.
Título	<i>La arquitectura, el actor y el público.</i>
Autor	Mackintosh, I.,
Editorial	Arco/ Libros S. L. Madrid, 2000.

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>Semiótica de la Escena. Análisis comparativo de los Espacios Dramáticos en el Teatro Europeo.</i>
Autor	Bobes Naves, M. C.
Editorial	Arco/Libros. Madrid, 2001.
Título	<i>Propuesta de signica del escenario. Diseño del objeto escénico.</i>
Autor	Breyer, G.
Editorial	Teatro CELCIT. Colección Teatro. Teoría y Práctica. Buenos Aires, 1998.
Título	<i>El Espacio Vacío.</i>
Autor	Brook, P.
Editorial	Editorial Península. Barcelona, 2002.
Título	Heritage, P., <i>In contact with the gods? Directors talk theatre.</i>

² Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

Autor	Delgado, M.
Editorial	Manchester University Press. Glasgow, 1996.
Título	<i>La máquina escénica: drama, espacio, tecnología.</i>
Autor	De Diego, R.- Vázquez, L.
Editorial	Universidad del País Vasco. Bilbao, 2001.

APPIA, Adolphe: *La mise-en-scène du drame wagnerien*, París: Leon Chailley, 1895.

— *Die Musik und inscenerung*, Múnich: Bruckmann, 1899. (Trad. esp.: *La música y la puesta en escena* (trad. Natalie Cañizares Bundorf), Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de España, 2000.)

— Prefacio para la edición inglesa de: *La musique et la mise-en-scène*, Suiza: Chexbres, 1918.

— *L'Oeuvre d'art vivant*, Ginebra-París: Atar, 1921.

— “Monumentalidad”, *Revue d'esthétique* (París), t. 6, fasc. 4, (octubre-diciembre 1953, pág. 349-368).

— *Álbum de láminas*, Zúrich: Art Institut, Orell-Fussli, 1929.

ARIAS DE COSÍO, Ana María: *Dos Siglos de Escenografía en Madrid*, Madrid: Mondadori 1991.

ARTAUD, Antonin: *El teatro y su doble*, París: Gallimard, 1938. (Barcelona: Edasa 1978 y Buenos Aires: Editorial Sudamericana 1971.)

— *Obras Completas*, 7 vols., París: Gallimard, 1956.

AZARA, Pedro, y Carles GURI: *Arquitectos a escena: escenografías y montajes de exposición en los 90*, Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

BABLET, Denis: *Edward Gordon Craig*, París: L'Arche, 1962.

— “El espacio teatral en el siglo veinte: cuestiones en tela de juicio”, en *Actas del congreso de Royaumont de 1961*, publicadas en 1963.

— “Antonin Artaud et l'espace scénique”, *Acta Scenographica Internationalia* (Praga) núm. 1 (1966).

— *Esthétique générale du décor de théâtre de 1870 à 1914*, París: CNRS, 1975.

— “Para un método de análisis del espacio”, *Asociación de Directores de Escena ADE*, núm. 55-56 (1996) y en *Interescaena Checoslovaquia*.

BALTÉS, Blanca: *Jacques Copeau. Hay que rehacerlo todo. Escritos sobre el teatro*, Madrid: Asociación de Directores de Escena, 2002.

BANU, Georges: “Paisaje en movimiento de la escenografía francesa”, *Cuadernos El Público*, núm. 14 (1986).

— “Tres maestros europeos de la escenografía”, *Primer acto* núm. 269.

BARCHELIS, Tatiana Israilievna: *Shakespeare y Craig*, Moscú: Editorial Ciencia, 1983. (Trad. y sinopsis: Alejandra Gutiérrez: “Appia: La épica geométrica. Craig: La geometría trágica”, *ADE* núm. 21 (1991)).

BLAS GÓMEZ, Felisa de: *Arquitecturas efímeras, Adolphe Appia, música y luz*, Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2006.

— *Relaciones entre el color y el sonido en las artes I y II*, Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2007.

— *La arquitectura y la escena en el teatro oriental*, Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2007.

BROOK, Peter: *The Empty Space*, MacGibbon and Kee, 1968. (Trad. esp.: *El espacio vacío*, Barcelona: Península, 2001.)

— *Provocaciones*, Buenos Aires: Ediciones Fausto, 1995.

BUCKLE, Richard: *Dáguilev*, Madrid: Siruela, 1991.

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro: *Andrómeda y Perseo* (ed. Rafael Maestre), Almagro: Museo Nacional del Teatro, 1994.

CARINI MOTTA, Fabrizio: *Trattato sopra la struttura de' teatri e scene*. Mantua: (sn), 1676.

(Introducción y notas, Edward Craig, Milán: Il Polifilo, 1972.)

COCHIN, Charles-Nicolás: *Project d'une salle de spectacle pour un théâtre de comédie*, París 1765. (Ed. facsímil, Ginebra: Minkoff, 1974.)

COOPER, Douglas: *Picasso y el teatro*, Barcelona: Gustavo Gili, 1969.

CRAIG, Edward Gordon: *On the Art f the Theatre*, Londres: William Heinemann Ltd., 1911. (Trad. esp.: *El Arte del Teatro*, México:

UNAM- Editorial Gaceta, S. A., 1987.)

— *Towards a new Theatre*, Londres: J. M. Dent & Sons, 1913. (Trad. esp.: *El Arte del Teatro*, México: UNAM-Editorial Gaceta, S. A. 1987.)

— *Scene*, Londres: Oxford University Press, 1923. (Trad. esp.: *El Arte del Teatro*, Méjico: UNAM Editorial Gaceta, S. A. 1987.)

- *Ma vie d'Homme de Theatre*, París: Arthaud, 1962.
- CRUCIANI, Fabrizio:** *Arquitectura Teatral*, México: Gaceta, 1994.
- CHION, Michel:** *L'audio-vision*, París: Éditions Nathan, 1990. (Trad. esp.: *La audiovisión, introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido*, Barcelona: Paidós Ibérica, 1993.)
- *Le son*, París: Nathan, 1998. (Trad. esp.: *El sonido. Música, cine, literatura...*, Barcelona: Paidós Ibérica, 1999.)
- DAMISCH, Hubert:** *El origen de la Perspectiva*, Madrid: Alianza, 1997.
- DAVIS, Tony:** *Stage Design*, Brighton y Hove: Roto Visión, 2001. (Trad. esp.: *Escenógrafos*, Barcelona: Océano, 2002.)
- DEVOS, Marie Agnes, Gérald GAMBIER y Louis JACQUEMIN:** *Lyón, d'art et d'histoire*, Châtillon-sur-Chalaronne: Taillanderie, 1999.
- DÜCTING, Hajo:** *Kandinsky*, Colonia: Taschen, 1999.
- DUNCAN, Isadora:** *My Life*, Nueva York: Boni & Liverglht, 1927.
- DHOMME, S.:** *La mise en scène d'Antoine a Brecht*, París: Nathan, 1959.
- DIDEROT, Denise y D'ALEMBERT, Jean Le Rond:** *Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. Diderot, de l'Académie Royale des Sciences & des Belles Lettres de Prusse; & quant à la partie mathématique, par M. D'Alembert, de l'Académie Royale des Sciences de Paris, de celle de Prusse, & de la Société Royale de Londres*, París: Chez Briasson, David, Le Breton, Durand, 1751-1772.
- DÍEZ BORQUE, J. M.:** *Teatro y Fiesta en el barroco: España e Ibero América*, Barcelona: Serbal, 1986.
- DUMONT, Gabriel Martín:** *Parallèle des plans des plus belles salles d'espectacles d'Italie et de France, avec des details de machines theatrales*, Album gráfico, París: Academia Royal D'architecture, 1764.
- ESPADA, Arcadi:** "Pasión por La Fura", *El País semanal* (Madrid, 2004).
- FERNÁNDEZ MUÑOZ, Ángel Luis:** *Arquitectura teatral en Madrid*, Madrid: Avapies, 1989.
- FILARETE, Antonio Averlino:** *Tratadoo de arquitectura*, Manuscrito 1465. (Ed. Pilar Pedraza, del Codex Valenciano, Vitoria: Instituto de Estudios Iconográficos Epihialte, 1990).
- FONTANEL, Beatrice, y Claire D'HARCOURT:** *Theâtres du monde*, París: Gallimard Jeunesse, 1993. (Trad. esp.: *Los teatros del mundo*, Madrid: S. M., 1994.)
- FUCHS, Theodore:** *Stage Lighting*, Nueva York: Benjamín Blom, 1963.
- FORSYTH, Michael:** *Architecture et musique : l'architecte, le musicien et l'auditeur du 17e siècle à nos jours*, Bruselas: Pierre Mardaga, 1987.
- GAEHDE, C.:** *El Teatro desde la Antigüedad hasta el presente*, Barcelona-Buenos Aires: Labor, 1926.
- GALLI BIBIENA, Ferdinando:** *L'architettura civile preparata su la geometria e ridotta alle prospettive*, Parma: Paolo Monti, 1711. (Ed. Facsímil, Bolonia: Arnaldo Forni, 1989)
- *Direzioni della prospettiva teorica corrispondenti a quelle dell'architettura istruzione a' giovani studenti di pittura, e architettura nell'Accademia Clementina dell'Instituto delle scienze*, Bolonia: Lelio dalla Volpe, 1725.
- GALLI BIBIENA, Giuseppe:** *Architetture e prospettive*, libro de láminas dedicadas a Carlo sexto emperador Romano. (sl): (sn), bajo la dirección de Andrea Pfeffel 1740. (Ed. Facsímil, Bolonia: Arnaldo Forni, 1989)
- GARCÍA MAY, Ignacio:** "La cara oculta de Lepage", *Acotaciones* núm. 6, (2001).
- GOLDBERG, Rose Lee:** *Performance: Live Art 1909 to the Present*, Nueva York: Harry N. Abrams, 1979.
- GÓMEZ GARCÍA, Manuel:** *Diccionario del teatro*, Madrid: Akal, 1997.
- GRAELLS, G. J., y Juan Antonio HORMIGÓN:** "Fabià Puigserver", *Teoría y práctica del teatro* (Madrid: Asociación de Directores de España), núm. 6 (1993).
- GUERRERO ZAMORA, Juan:** *Historia del Teatro Contemporáneo*, Barcelona: Juan Flors, 1961.
- HARTWIG, Susanne:** "¿La escena en busca de teatralidad?", *Acotaciones* núm. 8 (2002).
- HILDEBRAND, Adolf Von:** *Das Problem der Form in der bildenden Kunst*, Estrasburgo: (sn), 1893. (Trad. esp.: *El problema de la Forma en la obra de arte*, Madrid: Visor, 1989.)
- HORMIGÓN, Juan Antonio, y A. GARCÍA TIRADO:** *Investigaciones sobre el espacio escénico / Copeau... [y otros]*, Madrid: Alberto Corazón, 1970.
- "Inicios de la iluminación teatral", *ADE* (Madrid), núm. 80 (2000).
- INIESTA, Ricardo:** "Para ser libre hay que ser máquina" (transcripción de la Clase Magistral de Robert Wilson en el teatro Central de Sevilla en la presentación de su *Hamlet*), *ADE* (Madrid) núm. 152 (1998).
- INNES, Chistopher:** *Edward Gordon Craig*, Nueva York: Cambridge University Press, 1983.
- IRVIN, Polly:** *Directores / Artes escénicas*, Barcelona: Océano, 2003.

- IZENOUR, George C.:** *Theater design*, Nueva York: McGraw-Hill (2ª ed., New Haven, Yale University, 1996).
- *Theater technology*, Nueva York: McGraw-Hill, 1988.
- JOHNSTON, David:** "Shakespeare por Brook: La materia de los sueños", *El Público* núm. 82 (enero 1991).
- KANDINSKY, Wassily:** *Ubre das Geistige in der Kunst*, Múnich: R. Piper & CO, 1912. (Trad. esp.: *De lo espiritual en el arte*, Barcelona: Paidós, 1996.)
- *Punto y línea sobre el plano*, Múnich: Albert Lancen, 1925.
- *Cursos de la Bauhaus*, Madrid: Alianza, 1991.
- KANTOR, Tadeusz:** *Le Théâtre de la mort* (rec. Denis Bablet), Lausana: L'Age d'Homme, 1977. (Trad. esp.: *El teatro de la muerte*, Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1984.)
- KINDERMANN, H.:** *Theatergeschichte Europas*, t. IV, Salzburgo: Otto Miller Verlag, 1968.
- LAVER, James:** *Drama its Costume & Décor*, Londres: The Studio, 1951.
- LEACROFT, Richard y Helen:** *Theatre and Playhouse*, Londres: Menthuen, 1984.
- LÓPEZ DE GUEREÑU, F. Javier:** *Decorado y tramoya*, Guadalajara: Naque, 1988.
- MACGOWAN, Kenneth, y William MELNITZ:** *The Living Stage. A History of the World Theater*, Nueva Jersey: Prentice Hall, 1955. (Trad. esp.: *La escena viviente Historia del teatro Universal*, Buenos Aires: Universitaria, 7ª ed., 1966.)
- MACKINTOSH, Iain:** *La arquitectura, el actor y el público*, Madrid: Arco Libros, 2000.
- MARTÍN TRIANA, José María:** *El libro de la Ópera*, Madrid: Alianza, 1997.
- MASSIP, Francesc:** *El teatro medieval*, Barcelona: Montesinos, 1992.
- MELLO, Bruno:** *Trattato di Scenotécnica*, Turín: Agostini Novara, 1987.
- MÉREUZE, Didier:** "Antoine Vitez: La desaparición de un maestro", *El Público* núm. 79 (1990).
- MERINO PERAL, Esther:** *El Reino de la ilusión. Breve historia y tipos de espectáculo. El arte efímero y los orígenes de la escenografía*, Madrid: Universidad de Alcalá, 2005.
- MILIZIA, Francesco:** *Trattato completo, formale e materiale del teatro*, Venecia: Pietro Q. Gio. Batt. Pasquali, 1794.
- MIRALLES, Alberto:** *Nuevos rumbos del teatro*, Barcelona: Salvat Grandes temas, t. XII, 1973.
- MOYNET, J.:** *L'envers du théâtre: machines et décorations*, París: Hachette, 1873.
- MOREY, Miguel, y Carmen PARDO:** *Robert Wilson*, Barcelona: Polígrafa, 2003.
- NAVARRO DE ZUVILLAGA, Javier:** *Imágenes de la Perspectiva*, Madrid: Siruela, 1996.
- *Mirando a través. La perspectiva en las artes*, Barcelona: Serbal, 2000.
- NEEF, Sigrid:** *Ópera*, Colonia: Könemann, 1999.
- NEWMAN, E.:** *Wagner. El hombre y el artista*, Madrd: Taurus, 1982.
- NIETZSCHE, Friedrich.:** *Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik*. Leipzig: Verlag Von E. W. Fritzsol, 1872. (Trad. esp.: *El Origen de la Tragedia*, Madrid: Alianza 2001.)
- NIEVA, Francisco:** "La no historia de la escenografía teatral en España", *Cuadernos El Público* núm. 14 (1986).
- NUSSAC, Sylvie y REGNAULT, Francois:** *Pierre Boulez, Patrice Chereau, Richard Peduzzi, Jacques Schmiz. Histoire D'un "Ring": Der Ring des Nibelungen (l'Anneau du Nebelung) de Richard Wagner, Bayreuth 1976-1980*, París: Robert Laffont, 1980.
- OLIVA, César, y Francisco TORRES MONREAL:** *Historia básica del Arte escénico*, Madrid: Cátedra, 1990.
- PASCUAL, Itziar:** "Elsinor: Robert Lepage: un lúdico en el gran teatro del mundo", *Primer Acto* 271 (Noviembre-Diciembre 1997).
- PATTE, Pierre:** *Essai sur l'architecture théâtrale*, París: (sn), 1782. (Ed. facsímil, Ginebra: Minkoff, 1974.)
- PAVIS, Patrice:** *Diccionario del teatro. Dramatugia, estética, semiología*, París: Dunod, 1996. (Trad. esp.: Barcelona: Paidós, 1998.)
- PECKTAL, Lynn:** *Designing and Painting for the Theatre*, Nueva York: Rinehart and Winston, 1975.
- *Designing and Drawing for the Theatre*, Nueva York: McGraw-Hill, 1995.
- PEVSNER, Nikolaus:** *Historia de las tipologías arquitectónicas*, Barcelona: Gustavo Gili, 1981.
- POLIERI, Jacques:** *Scenographie, Theatre, cinema, television*, París: Jean Michel Place, 1990.
- PORTILLO, Rafael, y Jesús CASADO:** *Abecedario del Teatro*, Sevilla: Padilla Libros, 1992.
- QUESADA, Fernando:** *La caja mágica. Cuerpo y escena*, Barcelona: Arquíthesis, 2005.
- ROVIRA, Teresa:** *Problemas de forma. Schoenberg y Le Corbusier*, Barcelona: UPC, 1999.
- SABBATINI, Nicola:** *Practica per fabricare scene e machine. Pratique pour fabriquer scenes et machines de theatre*, reimprimé augmenté du Livre second au très illustre et très révérend seigneur Honorato Visconti, Ravena: Piero de`Paoli, 1638. (Suiza: Ides & Calendes, 1942.)

- SCHAFER, Murray R.:** *The new soundscape. A Handbook for the Modern Music Teacher*. Toronto: Berandol Music, 1969. (Trad. esp.: *El nuevo Paisaje Sonoro*, Buenos Aires: Ricordi Americana, 1998.)
- SADOWSKA-GUILLON, Irene:** "Premio Europa de Teatro para Robert Wilson y los nuevos compromisos sociales del teatro", *ADE*, núm. 137 (1997).
- SÁNCHEZ KRIÚKOVA, Helena:** "La tentación de existir", *Acotaciones* núm. 8 (2002).
- SÁNCHEZ, José Antonio:** *Dramaturgias de la imagen*, Cuenca: Universidad de Castilla la Mancha, 1999.
- *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre la época de las vanguardias*, Madrid: Akal, 1999.
- SCAMOZZI, Vincenzo:** *Dell'idea dell'architettura universale di Vincenzo Scamozzi divisa in X Libri*, Venecia: (sn), 1640. (Compilación, Vroom, Wolbert, traducción, Garvin, Patti: *Vincenzo Scamozzi, Venetian Architect. The idea of a universal Architecture. The architectural orders and their aplicación*. Amsterdam: Architectura & natura press, 2008)
- SCHLEMMER, Oskar:** *Escritos sobre arte: pintura, teatro, danza. Cartas y diarios Oskar Schlemmer*, Barcelona: Paidós, 1987.
- SERLIO, Sebastiano:** *Tutte l'opere d'architettura*, Libro II De perspectiva, Venecia: (sn), 1584. (Ed. Facsímil, Bolonia: Arnaldo Forni, 1978)
- SHEAD, Richard:** *Ballets Russes*, Nueva Jersey: Wellfleet Press, 1989.
- SIMONSON, Lee:** *The Stage is Set*, Nueva York: Harcourt, Brace and Co, 1946.
- SONREL, Pierre:** *Traité de Scénographie*, París: Librairie Theatrale, 1984.
- STANISLAVSKI, Constantin:** *Ma vie dans L'art* (pref. Jaques Copeau), París: Librie Théatrale, 1950.
- STEELE, James:** *Theatre builders*, Londres: Academy, 1996.
- STOICHITA, Victor I.:** *A Short History of the Shadow*, Londres: Reaktion Books, 1997. (Trad. esp.: *Breve historia de la sombra*, Madrid: Siruela, 1999.)
- STRONG, Roy:** 1984 (Trad. esp. Maribel de Juan: *Arte y Poder*. Madrid: Alianza, 1988.)
- TODD, Andrew, y Jean-Guy LECAT:** *El círculo abierto. Los entornos teatrales de Peteer Brook*, Barcelona: Alba, 2003.
- TOVAR MARTIN, Virginia:** *El Buen Retiro en el XVII*, Madrid: Villa de Madrid, 1989.
- TYTELL, John:** *The Living Theatre, Art, Exile and Outrage*, (sl): (sn), 1995. (Trad. esp.: Joan Godo Costa: *The Living Theatre. Arte, exilio y escándalo*, Barcelona: Los libros de la Liebre de Marzo, 1999.)
- UBERSFELD, Anne:** *L'École du spectateur*, París: Éditions sociales, 1981.
- *Semiótica teatral* (trad. Francisco Torres Monreal), Madrid: Cátedra, 1993.
- VAN DE VEN, Cornelis:** *Space in Architecture*, Holanda: Van Gorkum & Comp, 1977. (Trad. esp.: *Espacio en Arquitectura* (trad. Fernando Valero), Madrid: Cátedra, 1981.)
- VALIENTE, Pedro:** *Estudio del proceso de creación en la obra de Robert Wilson*, Madrid: UCM, Ciencias de la Información, 2000.
- VAREY, John E.:** *La mise en scene de l'auto sacramental á Madrid au XVI et XVIII siecles en Le Lieu théâtral á la Renaissance*, París: CNRS, 1964.
- *Cosmovisión y escenografía: el teatro español en el Siglo de Oro*, Madrid: Castalia, 1987.
- VITRUVIO:** *Los diez libros de Arquitectura*, manuscrito redactado entre los años 35-25 a. C. (Ed. Facsímil, con prologo Delfín Rodríguez Ruiz, Madrid: Akal, 1992, de la Traducción del latín con comentarios de José Ortiz Sanz, Madrid: Imprenta Real, 1787.)
- WAGNER, Richard:** *Oper und Drama*, Leipzig: Berlagsbuchhaubung von & J. Weber, 1851. (Trad. esp.: *Ópera y Drama*, Madrid: Junta de Andalucía, 1995.)
- *La Poesía y la Música en el Drama del Futuro*, 1851. (Trad. esp. Teresa M. de Brugger, Buenos Aires: Espasa Calpe, 1952.)
- VV. AA.:** *Adolphe Appia. Escenografías* [catálogo exposición], Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2004.
- VV. AA.:** *Arquitectura teatral en España* [catálogo exposición], Madrid: MOPU, 1984.
- VV. AA.:** *Constructivismo*, Madrid: Alberto Corazón, 1972.
- VV. AA.:** *Dadá y Constructivismo* [catálogo exposición], Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1988.
- VV. AA.:** *El Corral de Comedias*, Madrid: Teatro Español y Ayuntamiento, 1984.
- VV. AA.:** *El Teatro. Enciclopedia del Arte Escénico* (coord. Guillermo Díaz Plaja), Barcelona: Noguer, 1958.
- VV. AA.:** *La Escena de la Memoria* [catálogo exposición], Madrid/ Barcelona: Fundación Arte y Tecnología, 1997.
- VV. AA.:** *El Teatro de los Pintores en la Europa de las Vanguardias*, [catálogo exposición], Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Aldeasa, 2000.

VV. AA.: *Erwin Piscator le theatre politique 1920-1966 = Het politiek teater 1920-1966 = The political theater, 1920-1966*, [catálogo exposición], Bruselas: Arhives d'Architecture Moderne, 1972.

VV. AA.: *Fabià Puigserver*, Barcelona: Diputació, Institut del Teatre, 1996.

VV. AA.: *La arquitectura en escena: programa de rehabilitación de teatros españoles del siglo XIX*, Madrid: MOPU, 1993.

VV. AA.: *La máquina escénica: drama, espacio, tecnología*, Bilbao: UPV, (sf), (recopilación de artículos).

VV. AA.: *Oskar Schlemmer* [catálogo exposición], Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1996; Barcelona: La Caixa, 1996.

VV. AA.: *Paris-Moscou 1900-1930: arts plastiques, arts appliqués et objets utilitaires, architecture-urbanisme, agitprop, affiche, théâtre-ballet, littérature, musique, cinéma, photo créative* [catálogo exposición], París: Georges Pompidou, 1979.

VV. AA.: *Picasso y el teatro, Parade, Pulcinella, Cuadro flamenco, Mercure*, [catálogo exposición], Barcelona: Museo de Picasso y Ayuntamiento de Barcelona, 1996.

VV. AA.: *Jaume Plensa: Ópera, teatro y amigos* [catálogo exposición], Madrid: Fundación I.C.O., 2005.

VV. AA.: *Polier créateur d'une scénographie moderne* [catálogo exposición], París: Bibliothèque Nationale, 2002.

VV. AA.: *Teatri Storici. Dal Restauro allo Spettacolo* (coord. Andrea Galeazzi), Fiesole: Nardini, 1997.

WILSON Robert: *Composición, luz y color*, Barcelona: Lunwerg, 2001.

WUNDRAM, Manfred, Thomas PAPE y Paolo MARTON: *Palladio*, Colonia: Taschen, 1990.

ZOLA, Émile: *El naturalismo en el teatro*, (sl): (sn), 1881. (Traducción, Jaime Fuster, selección. Introducción y notas, Laureano Boent, Barcelona: Península, nexos, 1998.)

11.3. Direcciones

Se facilitará a los alumnos durante la exposición de los distintos temas que componen la programación.

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

Se facilitará a los alumnos durante la exposición de los distintos temas que componen la programación.