Universidad de Navarra

Diseño escénico

Guía docente 2026-27

PRESENTACIÓN

Breve descripción: Esta asignatura da a conocer las herramientas básicas del diseño escénico. Explica los recursos artísticos y estructuras creativas en las artes escénicas, así como la estética del espectáculo y la hibridación de lenguajes que confluyen en la escena contemporánea. Incluye sesiones con profesionales del sector y ejercicios prácticos. En el desarrollo de las clases se implementan metodologías activas en el aula como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Aprendizaje cooperativo y Visual Thinking.

- **Titulación**: Grado en Comunicación Audiovisual. Programa en Producción de Artes Escénicas (PPAE)
- **Módulo/Materia**: Módulo VI. Materia 1. Formación Complementaria
- **ECTS**: 3 ECTS
- **Curso, semestre**: 3º y 4º. Primer semestre (septiembre-diciembre)
- **Carácter**: Optativa
- **Profesorado**: Liuba González Cid (titular de la asignatura), Marta Frago (responsable de la asignatura), varios invitados.
- **Idioma**: español
- **Aula, Horario**: Aula 003 EDIFICIO AMIGOS. Viernes de 12 a 13.45.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Competencias)

GENERALES:

1. Conocer las tendencias culturales modernas y su función dentro de la sociedad actual, su relación con los factores sociales y culturales para la interpretación y creación artística.
2. Potenciar la capacidad creadora e interpretativa del espacio escénico en el contexto de las artes performativas actuales, siendo capaces de desarrollar proyectos de realización artística avanzados.
3. Desarrollar la capacidad investigadora para el desarrollo de estudios futuros utilizando adecuadamente las técnicas de producción de las Artes Escénicas.
4. Manejar los principios de creación y gestión de proyectos culturales y artísticos vinculados a la responsabilidad empresarial y del mercado global.

DEL TÍTULO:

1.CONOCIMIENTOS

- RA7 – Conocer y saber reconocer los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen.
- RAO1 - Adquirir conocimientos específicos de diversas áreas de interés profesional.
- RAO2 - Identificar las principales manifestaciones culturales, literarias y artísticas más relevantes de la cultura occidental, desde sus orígenes hasta el mundo contemporáneo.
- RAO3- Saber reconocer los movimientos estéticos y culturales de la historia del cine, del arte, de la imagen y de la fotografía

2.HABILIDADES

- RAO6- Aplicar el pensamiento creativo y habilidades prácticas en el desarrollo de proyectos de diseño.
- RAO10- Aplicar habilidades de trabajo en equipo y liderazgo encaminadas a la toma de decisiones responsable y a la resolución de problemas.

3.CAPACIDADES

- RA20 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
- RA26- Diseñar y dirigir la puesta en escena de contenidos audiovisuales.
- RAO15 - Adquirir habilidades para estar en condiciones de poder desarrollar proyectos empresariales de emprendimiento.

PROGRAMA

PARTE I

1. Historia. Técnica, lenguajes y recursos del espacio escénico.
2. Fundamentos e Historia del diseño. Evolución del espacio escénico a través de la historia del espectáculo.
3. Escenógrafos de vanguardia (teatro y escena operística). La Luz. Definición. Propiedades. Elementos. Efectos y resultados en la escena.
4. Diseñadores y diseños destacados en la historia de las Artes Escénicas y performativas.
5. Conceptos técnicos, estructura, organigrama y funcionalidad del diseño escénico, nomenclatura y materiales.
6. La caja escénica, características generales, nomenclatura y funcionalidad para la construcción del diseño escénico. Escenotecnia. Espacio físico y espacio virtual
7. El espacio escénico en las Artes Vivas
8. Intervención y realización de proyectos de diseño en espacios no convencionales.

PARTE II

1. Del espacio dramatúrgico al espacio escénico. Del texto a la puesta en escena.
2. Lectura de la obra en clave de símbolos visuales.
3. Semiología de la escena e interpretación escenográfica.
4. Materiales y recursos de composición escénica.
5. Deícticos visuales.
6. Procesos de intermedialidad e hibridación entre los diferentes lenguajes escénicos y audiovisuales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales: 26 horas

- **Clases teóricas:** Herramientas básicas del diseño escénico. Conceptos, recursos artísticos y estructuras creativas en las artes escénicas, estética del espectáculo e hibridación de lenguajes en la escena contemporánea. (18 h.)
- **Master Classes:** con profesionales del sector de las artes escénicas, especialistas en diseño escénico que permitirán al alumno conocer las líneas de creación del diseño a nivel profesional con ejemplos prácticos de su experiencia como creadores e investigadores. (4 h.)
- **Clases prácticas:** Prácticas de diseño escénico en salas del Museo Universidad de Navarra (4 h.)

Trabajos dirigidos: 26 horas

- Desarrollo de trabajos individuales al hilo de las clases.
- Trabajo grupal de diseño escénico parateatral
- Proyecto/Dossier de creación de diseño escénico, a partir de un texto teatral

Tutorías: 1 hora

Estudio personal: 16 horas

- Lectura y revisión de materiales teóricos.
- Preparación individual de contenidos.

- Búsqueda de referentes escénicos y documentación artística.
- Preparación del proyecto/dossier y de la exposición.

Prueba de Evaluación /exposición de proyectos grupales: 6 horas

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DOCENTE

Durante las clases se aplicará la metodología **ABP** (Aprendizaje Basado en Proyectos) en el desarrollo de dos prácticas de evaluación continua.

Esta metodología se caracteriza por centrar el aprendizaje en la resolución de problemas reales o simulados a través de proyectos colaborativos, donde los estudiantes asumen roles activos y responsabilidades significativas.

Se pretende fomentar la creatividad y la innovación en los estudiantes, animándoles a explorar nuevas ideas, integrar los conceptos de la asignatura ante desafíos reales, experimentar con diferentes enfoques y desarrollar soluciones originales a los problemas del diseño escénico actual con el empleo de herramientas tecnológicas de última generación aplicadas a todas las áreas del diseño escénico: escenografía, vestuario, iluminación, espacio sonoro, etc.

Se prevé la participación de los estudiantes en el programa de actividades de La Noche en Blanco que se celebra en el Museo Universidad de Navarra (MUN).

Se prevé la participación de los estudiantes en la creación, desarrollo e implementación del proyecto escénico que anualmente realiza el **Campus Creativo** y que consistirá en la puesta en escena de una obra lírica (Ópera o Zarzuela) de gran formato, con la participación de profesionales de las artes escénicas.

EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

La evaluación es continua. Por tanto, **no hay examen teórico final**.

Se evalúa de acuerdo a los siguientes porcentajes:

- **20%** Asistencia y participación en las clases.
- **50%** Valoración de trabajos (ejercicios puntuales y práctica parateatral)
- **30%** Valoración de exámenes (proyecto final/dossier)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Por la naturaleza de esta asignatura (de evaluación continua), no habrá examen teórico.

Se deberá presentar un trabajo de diseño completo de espectáculo, a partir de un texto escénico. Se concretará con la profesora.

HORARIOS DE ATENCIÓN

Dra. Liuba González Cid (lgonzalezci@external.unav.es)

- Solicitar cita por correo electrónico.

Dra. Marta Frago (mfrago@unav.es)

- Despacho 2550 Edificio Bibliotecas. Planta 2ª

- Horario de tutoría: solicitar por correo electrónico.

BIBLIOGRAFÍA

- OLIVA, C. & TORRES MONREAL, F. *Historia básica del arte escénico* (Crítica y Estudios Literarios), ed. Cátedra. Localízalo en la Biblioteca
- Fernández, D & Jàcome, D. *Vestir al personaje. Vestuario escénico: de la historia a la ficción dramática.* Ed. Cumbres, 2017 Localízalo en la Biblioteca
- CIRLOT, Juan Eduardo. *Diccionario de símbolos,* ed. Siruela. Localízalo en la Biblioteca
- PAVIS, P. *Diccionario del Teatro: Dramaturgia, estética, semiología.* Ed. Paidós Ibérica. Localízalo en la Biblioteca

Más bibliografía, textos de apoyo y ejemplos audiovisuales en la página personal de la profesora Liuba González Cid (el acceso se explicará a comienzo de curso)