



Guía docente de la asignatura 2021-22

Asignatura	Escenografía: Cualidad y propiedades del espacio arquitectónico en el cine		
Materia	Materia 6. Producir el cine		
Módulo	Módulo 2: Procesos creativos e industriales		
Titulación	Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual		
Plan	640	Código	54955
Periodo de impartición	Primer cuatrimestre	Tipo/Carácter	OP
Nivel	Master		
Créditos ECTS	4		
Semanas	5		
Lengua en que se imparte	Español		
Profesor responsable	Eusebio Alonso García		
Profesores de la asignatura	Eusebio Alonso García, José M ^a Jové Sandoval, Iván Rincón Borrego y Sara Pérez Barreiro.		
Datos de contacto (E-mail, teléfono...)	eusebioalon@gmail.com ; eusebio.alonso@uva.es ;		
Departamento	Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos		

1. Situación / Sentido de la Asignatura

1.1 Contextualización

La asignatura estudiará diferentes escenografías utilizadas en el cine en sus diferentes escalas, interiores, exteriores, edificios, paisajes naturales e inventados, etc., y las cualidades arquitectónicas de los espacios que de un modo u otro han sido construidos para servir de soporte a la narración fílmica. Se analizará el proceso creativo e industrial que conduce al espacio fílmico desde diferentes procedencias, espacios reales transformados, construcción de maquetas, sets de rodaje, construcciones virtuales. Se profundizará en el proceso creativo de construcción de la escenografía y sus posibilidades de transformación en diferentes etapas del proceso, preproducción, rodaje, postproducción, merchandising, etc. Todo ello le permitirá al estudiante manejar las categorías del espacio arquitectónico en relación a la producción cinematográfica.

1.2 Relación con otras materias

La oportunidad del presente programa de la asignatura permite establecer relaciones con los conocimientos específicos de la asignatura obligatoria “Historia del cine”, así como con otras optativas que el alumno pueda elegir como “Estudios de historia y estética del cine”, “Narración y puesta en Escena: Estrategias” o específicamente “Historia de los espacios de proyección”, entre las materias que se imparten en este Master.

1.3 Prerrequisitos

Ningún otro salvo los exigidos para su matriculación, ya que la asignatura está dirigida a alumnos con amplio espectro formativo, desde historiadores, arquitectos, diseñadores, estudios empresariales, gestores de marketing, periodistas... etc.



2. Competencias

2.1 Básicas

- CB1- Conocer y entender los conocimientos adquiridos y saber aplicarlos en un entorno científico y profesional.
- CB2- Transferir las habilidades y conocimientos en nuevos contextos que se le presenten.
- CB3- Distinguir, relacionar y analizar las situaciones siendo capaz de solucionar los problemas a partir de los nuevos conocimientos adquiridos.
- CB4- Analizar las fuentes, documentales, bibliográficas, orales, que permitan emprender una investigación o trabajo profesional.
- CB5- Evaluar y emitir juicios basados en criterios científicos comprobados previamente.
- CB6- Transferir y comunicar las conclusiones de forma autónoma y en grupo.
- CB7- Adquirir aptitudes retóricas para la escritura, exposición y discusión de proyectos en un contexto profesional.
- CB8- Destreza y aptitud para evaluar y finalizar los proyectos planteados: planificación y responsabilidad en el proceso creativo.
- CB9- Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaz de transferirlos en un equipo profesional, unificando los propios intereses con los del proyecto colectivo.

2.2 Específicas

- CE2- Entender el lenguaje del cine: la narración, la puesta en escena. Los mecanismos retóricos que intervienen en su significación
- CE3. Dominar desde una triple perspectiva -creativa, analítica e industrial- los procesos que intervienen en el cine: Producción, Distribución y Exhibición. Comparar, interrelacionar y evaluar la importancia del entendimiento entre arte e industria para la buena consecución de una película.
- CE4 Conocer y atender las diferentes fases que recorre la realización de una película: desde la idea hasta su estreno en las salas.
- CE6- Conocimientos para acometer un trabajo de investigación en cine: creación, industria.
- CE7- Entender y atender la narración cinematográfica de la historia.
- CE8- Conocer y entender la historia del cine.
- CE11- Entender y atender las nuevas tendencias en la industria cinematográfica; las narrativas transmedia. Los nuevos formatos en la cultura digital.
- CE12- Ser capaz de elaborar una crítica y/o ensayo cinematográfico atendiendo a las estructuras creativas e industriales del cine.
- CE13- Conocer, entender y atender la poética implícita en un filme. Discernir y escuchar las diferentes voces - imágenes, palabras, sonidos, silencios...para hallar su expresividad.
- CE14- Valorar y evaluar la estética implícita en filme; sus componentes escenográficos, pictóricos, arquitectónicos...
- CE17- Entender y atender la Escenografía; las cualidades del espacio arquitectónico en el cine.
- CE18- Dominar los mecanismos narrativos y escenográficos que intervienen en la realización de un filme.
- CE19- Destreza para trasladar un guión literario al lenguaje cinematográfico. Ser capaz de elaborar un guión técnico; elaborar la puesta en escena; dirigir el equipo técnico-artístico.
- CE23- Situar el cine en un contexto artístico e industrial y para asumir y resolver condicionantes comerciales (Merchandising)

3. Objetivos

La asignatura permitirá al alumno adquirir los conocimientos adecuados sobre el uso y finalidad de una construcción escenográfica, desde la intervención en localizaciones reales hasta las creaciones de escenografías físicas y virtuales, para crear un espacio arquitectónico adecuado para una determinada acción fílmica que se requiera desarrollar en ella. Reconocerá sus cualidades, las influencias arquitectónicas y artísticas que subyacen y adquirirá los conocimientos necesarios sobre diferentes sistemas técnicos para su construcción y transformación. El alumno estará en condiciones de analizar y proponer las condiciones y cualidades más adecuadas para la creación escenográfica que sirva de apoyo a la realización cinematográfica

4. Contenidos

La asignatura, en su temario teórico impartido en lecciones, desarrollará el estudio y evolución de las construcciones escenográficas que han permitido la creación de espacios arquitectónicos apropiados para la acción fílmica. Se analizarán casos que irán desde los espacios reales, urbanos y paisajísticos, interiores y



exteriores, hasta los espacios creados y simulados con el apoyo de maquetas, simulaciones constructivas, creaciones, multimedia, virtuales y digitales. Se analizarán los grados y posibilidad de manipulación de esos diferentes espacios durante el rodaje y postproducción. Se estudiarán las diferentes influencias en la creación de las adecuadas escenografías, derivadas del teatro, el arte y la arquitectura en sus diferentes épocas. Se investigará la funcionalidad escenográfica y la diferenciación entre espacio arquitectónico y espacio fílmico y la necesidad y alcance de la construcción escenográfica.

En el seguimiento del trabajo de campo, la asignatura realizará una serie de visitas guiadas a localizaciones cinematográficas, al menos de Valladolid, con explicaciones sobre la realidad percibida y la realidad filmada.

En el trabajo práctico se desarrollará uno de los temas relacionados con el programa de estas escenografías y estará tutelado para que el alumno adquiera el nivel de conocimientos adecuado y quede su trabajo suficientemente documentado para que pueda ser presentado en publicaciones de investigación.

5. Dedicación a contenidos de actividades formativas y metodologías docentes (horas y porcentaje de presencialidad)

a. Contenidos Actividades formativas (horas y porcentaje de presencialidad)

Actividades Presenciales	Horas	% Presencialidad	Actividades no Presenciales	Horas	% Presencialidad
Clases magistrales	8		Trabajo Práctico	60	
Seminario/Tutoría	22				
Prácticas de campo	8				
		100%			0%
	40		Total no presencial	60	

b. Metodologías docentes presenciales y no presenciales

PRESENCIALES	
Clases teóricas	Lección magistral con apoyo de documentación gráfica específica de cada una de las lecciones.
Análisis y estudio de casos	Aprendizaje por experiencias en Seminarios y Visitas a espacios de localizaciones en prácticas de campo / Resolución de problemas acerca de escenografía y localizaciones / Estudio de casos de relevancia escenográfica.
Tutoría	Atención personalizada y atención grupal
NO PRESENCIALES	
Estudio	Aprendizaje basado en ejercicios prácticos tutorados
Consultas bibliográficas	Aprendizaje del rastreo y uso bibliográfico tutorados
Trabajos	Trabajo grupal y/o trabajo autónomo individual tutorados

c. Material docente

c.1 Bibliografía básica

ALONSO GARCÍA, Eusebio (2016): *Plan Obús de Le Corbusier versus Metrópolis de Fritz Lang. Dos discursos contrapuestos sobre la imagen de la ciudad a finales de los años 20*. En: AA. VV., AVANCA CINEMA. *International Conference 2016*. Avanca, Portugal: Cine-Clube de Avanca. Pg. 300-311.



- ALONSO GARCÍA, Eusebio (2017): *Ventanas en el cine, el arte y la arquitectura. Miradas, relaciones e informaciones*. En: AA. VV., AVANCA CINEMA. *International Conference 2017*. Avanca, Portugal: Cine- Clube de Avanca. Pg. 359-369.
- AZARA, Pedro (2000): *Arquitectos a escena: luces y sombras*. En: AZARA, Pedro y GURI, Carles. *Arquitectos a escena: Escenografías y montajes de exposición en los 90*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- CUBERO, Josefina, PÉREZ, Sara y VILLALOBOS, Daniel (ed. a cargo) (2016): *Interiores urbanos y domésticos*. Ed: Fundación DOCOMOMO Ibérico. Valladolid.
- CUBERO, Josefina, PÉREZ, Sara y RINCON, Iván (ed. a cargo) (2016): *Espacios urbanos*. Ed: Fundación DOCOMOMO Ibérico. Valladolid.
- CUBERO, Josefina, PÉREZ, Sara y ALONSO, Eusebio (ed. a cargo) (2016): *Objetivo: La casa*. Ed: Fundación DOCOMOMO Ibérico. Valladolid.
- GOROSTIZA, Jorge (1997): *Directores artísticos del cine español*. Madrid, España: Cátedra.
- GOROSTIZA, Jorge (2014): *Tipología constructiva del espacio cinematográfico*. En: *L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos*. N. 17. Valencia, España. Pg. 15-22.
- GUBERN, Román (1995): *Los caminos del historiador*. En: *De Dalí a Hitchcock, los caminos en el cine: actas del V Congreso de la AEHC*. La Coruña, España: CGAI.
- MARTIENSSEN, Rex Distin (1956): *The idea of space in greek architecture*. Johannesburgo, Sudáfrica: Witwatersrand University Press. [trad. cast.: *La idea del espacio en la arquitectura griega*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Nueva Visión, 1977].
- PALLASMAA, Juhani (2001): *The Architecture of image. Existential space in Cinema*. Helsinki, Finlandia: Rakennustieto Oy.
- PEREZ, Sara (2015): *Star Wars. Arquitectura, ficción o realidad*. Ed. Ediciones Vicent y Gabrielle.
- PEREZ, Sara (2016): *Futuros tenebrosos en la Ciencia Ficción*. Ed. Ediciones Vicent y Gabrielle.
- PEREZ, Sara (2017): *Utopías: Arquitectura de Ciencia Ficción*. Ed. Ediciones Vicent y Gabrielle.
- PANOFSKY, Erwin (1927): *Die perspective als symbolische form*. Leipzig, Alemania: Vortrage der bibliothek Warburg. [trad. cast.: *La perspectiva como forma simbólica*. Barcelona, España: Tusquets, 1973].
- PEDREIRA, Luis Diego (1968): *La escenografía en el teatro*. En: *La escenografía*. Buenos Aires, Argentina: Centro editor de América Latina.
- QUINTANA, Ángel (2011): *Después del cine: Imagen y realidad en la era digital*. Barcelona, España: Acantilado.
- R. TRANCHE, Rafael (2015): *Del papel al plano*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- TASHIRO, C. S. (1998): *Pretty pictures: Production Design and the History Film*. Austin, Estados Unidos: University of Texas Press.
- VERDONE, Mario (comp) (1986): *Scena e costume nel cinema*. Roma, Italia: Bulzoni.
- VILA, Santiago (1997): *La escenografía: cine y arquitectura*. Madrid, España: Cátedra.
- VILLALOBOS ALONSO, Daniel y PÉREZ BARREIRO, Sara (2014): *Condiciones cinematográficas en la percepción del espacio arquitectónico: De El hombre de la cámara de Dziga Vertov (1929) al espacio cinematográfico de Le Corbusier (1930)*. En: AA. VV., AVANCA CINEMA. *International Conference 2014*. Avanca, Portugal: Cine-Clube de Avanca. Pg. 123-130.
- VILLALOBOS, Daniel, PÉREZ, Sara y RINCÓN, Iván (ed. a cargo) (2016): *Arquitectura de cine*. Ed: Fundación DOCOMOMO Ibérico. Valladolid.
- ZELANSKI, Paul y FISHER, Mary Pat (2001): *Color*. Madrid, España: Tursen S.A/H. Blume.



6. Sistemas y características de evaluación

Denominación	% Mínimo	% Máximo
Evaluación de los trabajos individuales y grupal presenciales	60	80
Evaluación de la presentación pública presencial	20	40

- **Convocatoria ordinaria:**

- Evaluación de los trabajos individuales y grupales presenciales, Evaluación de la presentación pública presencial.

- **Convocatoria extraordinaria:**

- Evaluación de los trabajos individuales y grupales presenciales, Evaluación de la presentación pública presencial.

7. Consideraciones finales

La docencia se considera 100% presencial.

