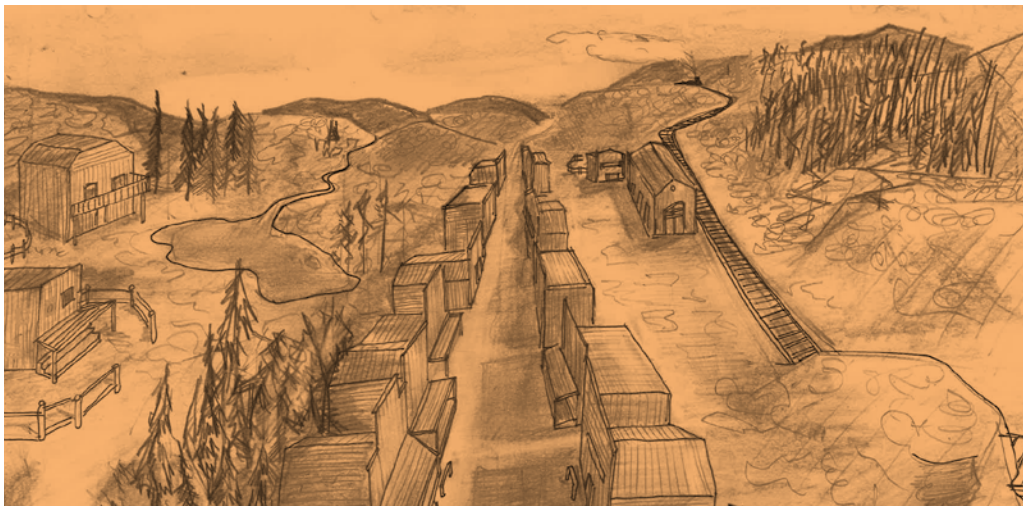

**MÁSTER EN
DISEÑO ESCENOGRÁFICO**

DISEÑO DE ESPACIO Y ARQUITECTURA

MÁSTER EN DISEÑO ESCENOGRAFICO

Inicio: Septiembre

Créditos ECTS: 60

Idioma: Castellano: idioma de impartición del programa.

Inglés: Comprensión oral y escrita a nivel medio.

Es recomendable tener conocimientos básicos de inglés debido a que algunos materiales o conferencias impartidas podrán darse en este idioma.

Titulación: Máster en Diseño Escenográfico, título expedido por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y ELISAVA Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona

Horario: Lunes, miércoles y jueves, de 17h a 21.15h

DIRECCIÓN

SEBASTIÀ BROSA

Escenógrafo e ilustrador. Estudió interiorismo y escenografía. Ha trabajado en teatros como el Nacional de Catalunya, el Romea, el Lliure, o el Teatro Español de Madrid, entre otros. Ha desarrollado proyectos con directores de la talla de Joan Ollé, Àlex Rigola, Daniel Veronesse, Àngel Làcer, Jordi Casanovas, Julio Manrique, Josep Maria Pou, El Tricicle o Oriol Broggi. Sebastià Brossa ha realizado espectáculos tan destacados como European House (Àlex Rigola, Teatre Lliure, Premi Butaca 2007 conjuntamente con Bibiana Puigdefàbregas), Incendis (Oriol Broggi, Teatre Romea, Premi Butaca 2012), Barcelona (Pere Riera, TNC, 2013), Doña Rosita La Soltera o el Lenguaje de las flores (Joan Ollé, Sala Gran TNC, 2014), La Partida (Júlio Manrique, Teatre Romea 2014), Somni d'una nit d'estiu (Joan Ollé, Sala Gran TNC, 2014), Los Cuentos de la peste (Mario Vargas Llosa, teatro español 2015), Vilafranca, un dinar de festa major (Jordi Casanovas, teatres Amics, 2015), etc. Ha impartido clases como profesor en el Taller de Escenografía en El Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE) de Cartagena de Indias, y también ha realizado su labor docente en el Institut del Teatre de Barcelona.

MIREIA CUSÓ

Licenciada en Artes Plásticas por la Escuela Massana, especialidad en Escultura. Diseña escenografías y decorados para publicidad y fotografía. Compagina su trabajo como directora de arte con la escultura y el lenguaje de los materiales. Ha trabajado con Minoria Absoluta, TwentyFourSeven, WKND, David Ruano, Teatre Nacional de Catalunya y Mercat de les Flors.

DESTINATARIOS

El programa está dirigido a profesionales del ámbito del diseño, el arte, la arquitectura, el arte dramático, la comunicación y en general, todas aquellas personas interesadas en la capacidad evocadora y comunicativa del espacio de los objetos. Destinado a titulados universitarios o graduados con título propio de universidad. El programa va dirigido a: Graduados en Diseño, Graduados en Arte, Graduados en Diseño de Interiores, Graduados en Medios Audiovisuales, Graduados en Artes

Dramáticas, Arquitectos, Graduados en Bellas Artes, Graduados en Ingenierías y Multimedia. También serán considerados los profesionales del ámbito del teatro, actores, directores, coreógrafos, artistas, escenógrafos y creadores audiovisuales en general.

PRESENTACIÓN

Muchas de las innovaciones en el ámbito escénico a nivel internacional de los últimos años han emergido del desarrollo escenográfico. La contribución del diseño es clave y abre un campo de exploración artística y técnica enfocada a la producción de espectáculos de primera línea.

El Máster en Diseño Escenográfico es un programa profesionalizador que propicia el descubrimiento de una disciplina vinculada a las artes escénicas y audiovisuales en la que los participantes se introducirán en el diseño de entornos ambientales inmersivos, abordando la creación escenográfica desde una óptica poliédrica y contemporánea gracias a la complementariedad de los dos módulos que la forman. Por un lado, el Módulo en Diseño Escenográfico explora la escenografía desde la vertiente artística y conceptual. Por el otro, el Módulo en Técnicas Escenográficas profundiza en las técnicas y tecnologías asociadas a la creación escenográfica. Esta vertiente es un complemento de valor indispensable que permite una formación global e inédita en el ámbito de la escenografía.

Desde el punto de vista del diseñador y con un enfoque tanto técnico como artístico, el máster engloba los ámbitos teatral, cinematográfico, publicitario, musical y en general, aquellos eventos que requieran un soporte físico o algún artefacto para la ficción. Así, los contenidos del postgrado enfatizarán especialmente la vertiente más técnica, literaria y poética con tal de profundizar y poner a prueba soportes y formatos escenográficos.

El Máster explora las artes escénicas desde el diseño con tal de adquirir los conocimientos para dirigir y producir un proyecto escenográfico para el teatro, cine, televisión, publicidad, ópera o grandes eventos. El programa proporciona convenios de prácticas con compañías, escenógrafos y productoras de primer nivel a los alumnos participantes que superen el programa con solvencia.

PROFESORADO DEL PRIMER MÓDULO

MIREIA CUSÓ
Directora de arte y escenografía
www.mireiacuso.com

FERRAN UTZET
Director de teatro y matemático
www.utzet.cat

SEBASTIÀ BROSA
Escenógrafo

JOAN SABATÉ
Director artístico de TV y cine

PROFESORADO DEL SEGUNDO MÓDULO

MIREIA CUSÓ
Directora de arte y escenografía
www.mireiacuso.com

FERRAN UTZET
Director de teatro y matemático
www.utzet.cat

SEBASTIÀ BROSA
Escenógrafo

JOAN SABATÉ
Director artístico de TV y cine

ENTIDADES COLABORADORAS

Personal del equipo de diseño y producción de escenografías del Gran Teatro del Liceo
www.liceubarcelona.cat

Personal técnico del Teatro Nacional de Catalunya
www.tnc.cat

COLABORADORES

BLANCA ARDERIU
Productora ejecutiva de La Perla 29
www.laperla29.com

ALAIN BAINÉE
Director artístico de cine y publicidad
www.alainbainee.com

ORIOL BROGGI
Director de teatro
www.laperla29.com

LLUÍS DANÉS
Escenógrafo y artista
www.lluisdanes.com

MAX GLAENZEL
Escenógrafo

ALEX RIGOLA
Director teatral y dramaturgo
www.alexrigola.com

DAVID PLANAGUMÀ
Director de fotografía y jefe de recursos técnicos de la ESCAC

MARIA PUIG
Directora de arte y publicidad
www.mariapuig.com

EUGENIO SZWARZCER
Escenógrafo y videoescenógrafo
www.eugenyo.es

JORDI CASTELLS
Constructor de escenografías del Taller Castells i Planas

LLUC CASTELLS
Escenógrafo y figurinista

COLABORADORES

BLANCA ARDERIU
Productora ejecutiva de La Perla 29
www.laperla29.com

NÚRIA CASTELLS
Constructora de escenografías, especialista en modelados y moldes

MARTA CASTELLS
Constructora de escenografías, especialista en envejecimientos y tintes

JORDI CASTELLS
Constructor de escenografías, especialista en pátinas

ORIOL BROGGI
Director de teatro
www.laperla29.com

DAVID RUANO
Fotógrafo
www.davidruano-fotografia.com

PEP GATELL
Director artístico de La Fura dels Baus
www.lafura.com

XAVIER ERRA
Escenógrafo
www.xaviererra.com

RAQUEL BONILLO
Figurinista

RAIMON RIUS
Diseñador de luces
cargocollective.com/raimonrius

OBJETIVOS

El objetivo principal del Máster es ahondar en la escenografía como una especialidad del diseño vinculada a las artes escénicas y audiovisuales, abordando la creación de soportes espaciales para teatro, ópera, circo, conciertos, danza, grandes eventos, televisión y cine, desde una óptica artística y técnica.

- Adquirir la capacidad de desarrollar y dirigir un proyecto escenográfico: desde la interpretación del texto dramático, guión cinematográfico, *libretto* operístico, guión de un espectáculo, hasta la conceptualización espacial.
- Conocer las principales plásticas escenográficas que hacen posible el traslado del guión al espacio, de la mano de profesionales de la escena contemporánea.
- Explorar la aplicación de estos conocimientos tanto en el ámbito de la escenografía para espectáculos en directo como en el de los espectáculos registrados.
- Este módulo se corresponde con el actual programa de Postgrado en Diseño Escenográfico de ELISAVA-IDEC.
- Asimilar el funcionamiento técnico de diversos tipos de espacios escénicos para conocer las características y potenciales de los espacios donde se insertan las escenografías.
- Ahondar en técnicas y tecnologías asociadas al diseño escenográfico, con especial atención en las diferencias entre los formatos en directo y los grabados.
- Conocer los parámetros de construcción, montaje y producción escenográfica que influyen en el diseño de una escenografía.

METODOLOGIA

Clases y Conferencias

Los participantes del postgrado profundizarán en los contenidos del curso de la mano de profesionales de primera línea en la creación y producción escénica que compartirán sus conocimientos y experiencia a través de clases y conferencias estructuradas según la temática de cada bloque.

Prácticas Técnicas

Los alumnos tendrán acceso al material técnico necesario para la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el bloque técnico, como luminotécnica, sonido y audiovisuales, entre otros, para familiarizarse con el *software* y *hardware* específico.

Seminario

El seminario será un espacio de trabajo especializado e intensivo, cuyo objetivo será aproximarse a los contenidos más abstractos del curso de manera ágil y participativa. Partiendo de la escenografía como soporte espacial del texto —guión cinematográfico, de teatro o *libretto*— el seminario abordará la relación entre texto y espacio a la vez que profundizará en aquellas propuestas que por su potencia visual y comunicativa son capaces no sólo de hacer posible la puesta en escena sino de reforzar el mensaje y coherencia o incluso de proponer una revisión. Participarán, además de los alumnos, guionistas, directores y escenógrafos de la escena contemporánea nacional.

Taller de Proyectos

En el taller del curso se desarrollarán proyectos escenográficos tutorizados por los directores y profesores de taller. Se priorizarán proyectos en colaboración con entidades y empresas colaboradoras que permitan a los participantes poner a prueba sus conocimientos en el marco de un proyecto real.

Workshop

Esta actividad propone a los participantes una inmersión en la creación escénica como proceso integral de conceptualización y materialización espacial de un texto. Se trata de un *workshop* experimental, enmarcado en la búsqueda de una puesta en escena a partir de un enunciado concreto.

Seguimiento de obras en curso

Esta actividad, que se desarrollará intermitentemente a lo largo del curso, tiene el objetivo de acercar a los alumnos proyectos reales que los colaboradores del Postgrado (como el Gran Teatro del Liceo o el Teatro Nacional de Catalunya) estén desarrollando —ya sean teatrales, espectáculos o eventos— programados para la temporada 2015-2016. Desde las primeras reuniones del director con el escenógrafo, a las propuestas escenográficas, las reuniones con la dirección técnica, la construcción de la escenografía en los talleres, el montaje y las previas hasta el estreno de la obra o evento. Los participantes del curso serán testigo del proceso creativo de varias producciones escénicas de primera línea de la mano de sus artífices. Por el carácter de la propuesta, habrá que tener en cuenta que la mayoría de estas actividades de seguimiento podrían llevarse a cabo fuera del horario lectivo.

Visita a espacios escénicos líderes

Se harán visitas técnicas guiadas a espacios escénicos y taller de escenografía de primera línea, como el Teatre Nacional de Catalunya, el Gran Teatro del Liceo, el Auditorio de Sant Cugat, platós de televisión, talleres de construcción de escenografías de medio y gran formato.

Prácticas no obligatorias en empresas

Con carácter optativo para los alumnos, el Diploma de Postgrado en Diseño Escenográfico tiene firmados convenios de prácticas de interés profesional con el Teatro Nacional de Catalunya, Filmax, y Minoria Absoluta, entre otros.

ESTRUCTURA

Módulo 1. Diseño Escenográfico

Materia 1. Escenografía Contemporánea

De la mano de instituciones y empresas pioneras en la producción teatral, cinematográfica, operística, televisiva y en general de espectáculos y artes escénicas, los participantes verán lo que representa el diseño escenográfico en cada uno de los ámbitos especializados siguientes para contextualizar la tarea del diseñador contemporáneo en el proceso global de producción, enmarcándolo históricamente en la evolución de las artes escénicas.

1. Ámbitos y contexto productivo

- Escenografía para artes en vivo: Escenografía para el teatro / Escenografía para ópera / Escenografía para danza / Escenografía para conciertos / Escenografía para grandes eventos / Escenografía para circo.
- Escenografía grabada: Escenografía para cine / Escenografía para TV (ficción y no ficción) / Escenografía para publicidad.

2. Panorama internacional

Tendencias a nivel internacional, principales productores escénicos, y principales espacios escénicos de la escena contemporánea.

3. Referentes

Breve recorrido por algunos de los principales referentes escenográficos en los diversos ámbitos tratados en el postgrado (cine, teatro, ópera, circo, grandes eventos, etc.).

Materia 2. Texto, imagen y espacio

En esta materia se toma el texto como el punto de partida del diseño escenográfico. Tomando como referente tres disciplinas paradigmáticas, este módulo dará herramientas para leer textos dramáticos, *libretos* operísticos y guiones cinematográficos en clave espacial para hacer una propuesta visual que sirva de base para el desarrollo escenográfico.

1. Del texto a la imagen

Con el texto dramático y el guión cinematográfico como referentes, se explorará el proceso de creación de los códigos visuales de la obra como punto de partida para la posterior corrección de una propuesta escenográfica, a través del proceso de documentación y referencias.

La asignatura se trabajará desde dos vertientes: la del texto dramático a la creación de la imagen y la del guión cinematográfico a la creación de la imagen.

2. Proceso creativo Director - Escenógrafo

De la mano de un director y de un escenógrafo o director de arte, se ahondará en la intensidad del proceso creativo compartido entre ambos a lo largo del desarrollo de una obra. Se trabajarán las visiones del proceso creativo desde la perspectiva relacional del director teatro-escenógrafo, el director - cine - director de arte - *production designer* y el director escénico de ópera - escenógrafo.

3: Del espacio y el espectador

Esta asignatura abordará la relación entre espacio y espectador desde la perspectiva del espacio acción y espectador en espectáculos en directo y la de escenografías registradas, a lo que llamamos espacio según la mirada de cámara para el espectador final.

Materia 3. Plásticas escénicas

De la mano de escenógrafos de primera línea y de sus proyectos, los participantes descubrirán algunos recursos plásticos de diseño que hacen posible el traslado del texto y de los referentes visuales en el espacio escénico —real o virtual.

1. Plásticas I

- Figurinismo y vestuario
- Utillería y *attrezzo*
- Caracterización y efectos de maquillaje
- Marionetas
- Escenografías autoportantes

2. Plásticas II

- Escenografías Lumínicas
- Escenografías Sonoras
- Escenografías Audiovisuales
- Escenografías Digitales Interactivas

Materia 4. Workshop de creación escénica

Actividad de carácter experimental enmarcado en la investigación de nuevos lenguajes escénicos que propone a los participantes una inmersión en la creación escénica como proceso integral respondiendo a un enunciado real dictado por un director de escena o un *briefing* de agencia.

Trabajo Final de Módulo: proyecto de diseño escenográfico para espectáculo

Desarrollo de un proyecto escenográfico de un espectáculo en directo y otro de un espectáculo grabado. En ambos casos, desde la conceptualización hasta la realización de maquetas y / o *storyboards*, teniendo en cuenta pero sin resolver el detalle técnico, la implantación en un espacio real y su valoración económica.

La evaluación tendrá en cuenta la documentación entregada y su defensa ante un tribunal compuesto por la Dirección del programa, un miembro destacado del profesorado y al menos un profesional del sector

Módulo 2. Técnicas y producción escenográfica

Materia 1. Técnicas escenográficas

Los participantes adquirirán nociones sobre algunos de los recursos técnicos que hacen posible la materialización de las plásticas escénicas; enfatizando las particularidades de las destinadas a espectáculos en directo y las de espectáculos registrados.

1. Técnicas escenográficas I

- Construcción decorados cine - teatro
- Técnicas de acabados para decorados de teatro y de cine: pintura y pátinas.
- Técnicas de acabados para decorados de teatro y de cine: imitaciones y pátinas
- Técnicas de acabados para decorados de teatro y de cine: textil y mobiliario
- Técnicas de acabados para decorados de teatro y de cine: *attrezzo*
- Técnicas de caracterización y maquillaje
- Técnicas de figurinismo y vestuario

2. Técnicas escenográficas II

- Espacio sonoro
- Luz escénica
- Maquinaria escénica
- Fotografía cinematográfica
- Recursos audiovisuales y *mapping*
- Tecnologías digitales para la escena
- Postproducción en proyectos registrados

Materia 2. Espacio escénico

Estudio de las características técnicas de diversas tipologías de espacios escénicos, desde el punto de vista de cómo pueden condicionar el diseño de escenografías, a través de clases teóricas y visitas a los principales espacios escénicos de Cataluña.

1. Espacio escénico I - Directo

- Espacio teatral
- Espacio operístico
- Espacio circense

2. Espacio escénico II - Mixto

- Plató de TV

Materia 3. Producción y giras

Los alumnos adquirirán conocimientos relacionados con la producción de espectáculos con tal de obtener una visión lo más amplia posible de los condicionantes que intervienen en el diseño de una escenografía.

1. Producción y Giras

- Producción y gira de espectáculos en directo
- Producción de proyectos grabados
- Dirección técnica de espectáculos

Trabajo Final: Proyecto de escenografía para espectáculo

Desarrollo de un proyecto escenográfico completo de un espectáculo en directo y otro de un espectáculo registrado. En ambos casos, desde la conceptualización, la realización de maquetas y / o *storyboards*, el detalle técnico, la implantación en un espacio real y su valoración económica. La evaluación tendrá en cuenta la documentación entregada y la defensa de la misma ante un tribunal compuesto por la Dirección del programa, un miembro destacado del profesorado y al menos un profesional del sector.

DISEÑO DE ESPACIO Y ARQUITECTURA

MÁSTERS

Advanced Design and Digital Architecture

Advanced Design and Digital Architecture. Mention in Research

Diseño del Espacio Comercial: Retail Design

Diseño del Espacio Interior

Temporary Space Design: Exhibition, Event, Pop-up

Diseño Escenográfico

Diseño de Interiores para Hoteles Bares y Restaurantes

DIPLOMA DE POSTGRADO

Retail Design. Diseño y Espacio: Shopping

Retail Design. Diseño y Concepto: Branding

Espacio Interior. Perímetros Privados

Diseño del Espacio de Trabajo

Diseño de Bares y Restaurantes

Diseño de Interiores para Hoteles y New Hostelling

MÁS INFORMACIÓN

www.elisava.net/es/estudios/master-diseno-escenografico

Antiguos Alumnos: Los Alumni Bold se beneficiarán de un 15% de descuento sobre el importe de los cursos que se imparten en la Escuela.

La relación de profesores del programa es susceptible a variar en función de condicionantes ajenos al programa. ELISAVA se reserva la posibilidad de introducir cambios en la programación, así como el derecho de suspender el curso dos semanas antes de su inicio si no se alcanza la cifra mínima de participantes, sin otra obligación que la devolución de las cantidades satisfechas a cada participante.

Los horarios de los programas de Máster y Postgrados pueden ampliarse en función de las actividades del curso (fin de semana incluidos).

La Rambla 30-32
08002 Barcelona
T (+34) 933 174 715
F (+34) 933 178 353
elisava@elisava.net
www.elisava.net

Centro adscrito a la

www.elisava.net