

1. DATOS DE LA ASIGNATURA

Centro	ESAD de Extremadura		
Grado en EAS / Especialidad	Dirección de Escena y Dramaturgia		
Departamento	Dirección de Escena		
Nombre de la asignatura	Tecnología aplicada a las Artes del Espectáculo I		
Aula	Teórica 2	Horas semanales	1.30
Ciclo	1º	Curso	2º
Duración	Curso completo	ECTS	3
Carácter de la asignatura	Específica		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Lengua que se imparte	Español		

INTRODUCCIÓN

La asignatura *Tecnología aplicada a las Artes del Espectáculo I* aborda el estudio de las herramientas, recursos y técnicas escénicas empleadas en la práctica teatral desde la Antigüedad hasta el Barroco. Su propósito es ofrecer al alumnado una visión histórica y crítica de la evolución tecnológica en el ámbito del espectáculo, entendiendo que la innovación técnica ha sido, desde los orígenes del teatro, un elemento esencial en la configuración del hecho escénico.

Desde las primeras representaciones rituales en Grecia, donde el espacio arquitectónico del teatro se convirtió en un instrumento de amplificación y comunión con el público, hasta la compleja maquinaria escénica del Barroco, la tecnología ha acompañado el desarrollo de la dramaturgia y la dirección. Elementos como el *mechane*, el *ekkyklema*, las tramoyas renacentistas o los sistemas de poleas del teatro italiano, son ejemplos de cómo la técnica contribuyó a expandir los límites expresivos del arte teatral.

A lo largo del curso, el alumnado explorará la evolución de estos recursos y su influencia en la construcción del espectáculo, analizando cómo las soluciones técnicas respondieron a necesidades estéticas, simbólicas y narrativas propias de cada periodo histórico. Del mismo modo, se fomentará una reflexión sobre la función dramática de la tecnología, entendida no solo como un conjunto de herramientas materiales, sino también como lenguaje escénico capaz de transformar la percepción del espectador. Sobre ella, recaen una gran parte de la sustancia expresiva que configura lo teatral.

1.- COMPETENCIAS

TRANSVERSALES (CT)

CT1	Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
CT2	Recoger, analizar, sintetizar y gestionar información significativa de manera rigurosa.
CT3	Resolver problemas y tomar decisiones adecuadas a los objetivos del trabajo artístico.
CT4	Utilizar de forma eficiente las tecnologías de la información y la comunicación.
CT5	Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
CT7	Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. Aplicar habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
CT8	Desarrollar ideas y argumentos de forma razonada y crítica.
CT9	Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos
CT10	Liderar y gestionar grupos de trabajo en procesos creativos y de producción
CT11	Ejercer una ética profesional basada en la sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad
CT12	Adaptarse, en condiciones de competitividad, a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.
CT13	Buscar la excelencia y la calidad en el ejercicio profesional
CT14	Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables
CT15	Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
CT16	Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental
CT17	Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social sobre la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos y simbólicos.

GENERALES (CG)

CG1	Fomentar la autonomía y la autorregulación en el ámbito del conocimiento mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de ideas y argumentos y en su capacidad para automotivarse y organizar los procesos creativos
CG2	Comprender y empatizar con las vidas ajenas, utilizando la intuición, la inteligencia emocional y el pensamiento creativo en la solución de problemas. Capacidad personal para responder a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo.
CG3	Potenciar la conciencia crítica en la mirada constructiva sobre el trabajo de uno mismo y de los demás. Desarrollo de una ética personal
CG4	Comunicar y mostrar la capacidad de negociación y organización para el trabajo en equipo, la integración en contextos culturales diversos y el uso de nuevas tecnologías

CG5	Fomentar la expresión y creación personal integrando los conocimientos adquiridos, mostrando responsabilidad y asumiendo riesgos y tolerando el fracaso
------------	---

ESPECÍFICAS (CE)

CE1	Concebir propuestas escénicas que fundamenten el espectáculo, generando y analizando conceptos, textos e imágenes y valorando su calidad estética y representativa.
CE2	Proyectar la composición del espectáculo, utilizando los conocimientos estéticos y técnicos necesarios sobre los diversos lenguajes que participan en la representación.
CE3	Planificar y conducir el proceso general de creación del espectáculo, aplicando la metodología de trabajo pertinente
CE4	Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal
CE5	Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos de análisis y observación.
CE6	Conocer la historia y la evolución de la tecnología aplicadas a las artes escénicas desde el S. V (a de c) hasta el S. XVII
CE7	Entender como influyen estas tecnologías en la práctica teatral, modificándola y aumentando las posibilidades expresivas
CE8	Dominar las aplicaciones tecnológicas que se derivan de las mismas entendiendo lo teatral como un arte en continua evolución.

2. CONTENIDOS

Los contenidos expuestos en esta guía docente se ajustan a lo establecido en el Decreto 27/2014 de 4 de marzo, donde se especifica que serán contenidos de la asignatura. Se exponen los contenidos mínimos descriptores

TEMAS

Bloque 1: Introducción a las artes escénicas en la Antigüedad

Tema 1.	Introducción I: La tecnología en la escena, un lenguaje entre el espacio, el tiempo y la escenografía.
Tema 2.	Introducción II: La tecnología teatral en la antigüedad, definición, funciones y evolución
Tema 3.	Introducción III: La tecnología en la representación teatral a lo largo de la historia
Tema 4.	Fuentes históricas y arqueológicas sobre la tecnología en las artes escénicas

Bloque 2: Teatro Clásico Griego

Tema 5.	Arquitectura y tecnología en la Antigüedad
Tema 6.	Estructura arquitectónica del teatro griego: <i>skené</i> , <i>orquesta</i> y <i>koilon</i>

Tema 7.	Máquinaria escénica: <i>ekklyklema</i> , <i>mechane</i> y <i>scaenae frons</i>
Tema 8.	Uso de la acústica y de la iluminación natural en los teatros al aire libre
Tema 9.	Vestuario, máscaras y efectos especiales en el teatro griego
Bloque 3: Teatro Romano	
Tema 10.	Adaptación y evolución del teatro griego en Roma
Tema 10.	Innovaciones arquitectónicas: <i>cávea</i> , <i>vomitoria</i> y <i>pulpitum</i>
Tema 11.	Maquinaria escénica romana: cortinas, telones y escenarios móviles.
Tema 12.	Efectos especiales y su uso en espectáculos de masas.
Bloque 4: Teatro en la Edad Media	
Tema 13.	El teatro religioso y los orígenes del teatro medieval.
Tema 14.	Tecnologías usadas en los dramas litúrgicos: plataformas, carros y escenarios temporales.
Tema 15.	Efectos especiales en el teatro medieval: pirotecnia, humo, sonido y efectos.
Tema 16.	Los gremios y la organización de la producción escénica en la Europa medieval.
Bloque 5: El Renacimiento y la Transformación del Espacio Escénico	
Tema 17.	El Renacimiento y recuperación de los principios teatrales clásicos.
Tema 18.	Innovaciones en la escenografía: perspectiva lineal, telones pintados y decorados móviles.
Tema 19.	La maquinaria escénica en el Renacimiento: tramoyas, poleas, contrapesos y grúas.
Tema 20.	El uso de la iluminación con velas y antorchas: efectos lumínicos y atmósferas visuales.
Bloque 6: El teatro barroco	
Tema 21.	La teatralidad del Barroco: espectacularidad, artificio y sentido visual.
Tema 22.	El teatro italiano y la evolución de la maquinaria escénica: <i>chariot-and-pole</i> y cambios rápidos de decorado
Tema 23.	La influencia de la ópera en el desarrollo tecnológico de la escena
Tema 24.	Técnicas de iluminación y efectos especiales en el teatro Barroco.
Bloque 7: La influencia de la tecnología teatral en el desarrollo histórico del teatro	

Tema 25.	Cómo la tecnología condiciona y posibilita nuevas formas dramáticas
Tema 26.	El discurso del dramaturgo y la tecnología
Tema 27.	Evolución del diseño de vestuario y maquillaje en función de los avances tecnológicos.
Bloque 8: Estudios de casos	
Tema 28.	Análisis de obras teatrales clave en cada período, centrandó en los aspectos tecnológicos
Tema 29.	Proyectos de investigación sobre tecnologías escénicas específicas.
Tema 30.	Prácticas de reconstrucción de efectos y maquinaria de los períodos estudiados.