

GUÍA DOCENTE

ESCENOGRAFIA E ILUMINACION EN LAS ARTES ESCENICAS

GRADO EN ARTES VISUALES Y DANZA (Menciones)

CURSO 2026-27

Fecha de publicación: 26-06-2026

I.-Identificación de la Asignatura

Tipo	OBLIGATORIA
Período de impartición	4 curso, 1Q semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

II.-Presentación

A lo largo de la historia, la escenografía ha despertado el interés científico y tecnológico como demuestran los estudios y tratados, desde los arquitectos romanos hasta los perspectivistas del Renacimiento y el Barroco. Como disciplina científica y artística, ha estado vinculada a la creación del espacio escénico y el espectáculo (ballet, danza, teatro, circo, cine...), nutriéndose de diferentes estilos y movimientos pictóricos, técnicas dramáticas y teorías estéticas que han ido conformando el concepto contemporáneo de escenografía.

El conocimiento general y específico de la escenografía y el diseño de iluminación es fundamental para el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de las artes escénicas y visuales. Con el estudio de la técnica, procedimientos creativos y recursos tecnoescénicos, se adquieren conocimientos y habilidades que son imprescindibles en la formación de los creadores y creadoras, cuyo futuro profesional cualificado esté orientado hacia el sector creciente de las Industrias Culturales y Creativas (ICC).

Desde el punto de vista técnico-artístico, el alumno adquirirá los conocimientos fenomenológicos, históricos, escenoplásticos y técnicos necesarios para comprender la teoría y praxis escenográfica como disciplina integradora de estilos, lenguajes artísticos y narrativas visuales. Se analizará el arte escenográfico, desde la antigüedad hasta el siglo XXI, con especial atención a la hibridación, la experimentación de las vanguardias artísticas y la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas al diseño contemporáneo.

En materia de iluminación escénica se hará un estudio de los principios básicos de la iluminación teatral, desde el conocimiento de la naturaleza, propiedades y comportamiento de la luz, hasta las características del instrumental técnico, identificando la tipología del equipamiento de iluminación, uso y aplicaciones técnico-creativas en el diseño, así como la conveniencia de la utilización del color, evaluando las posibilidades interactivas de diseño escénico. Se adquirirán las competencias necesarias para realizar un diseño de luces básico.

Resultados de aprendizaje. Al finalizar y superar la asignatura el alumno/a será capaz de:

- Dominar la terminología del arte escenográfico
- Conocer la fenomenología e historia científica de la escenografía y las artes del espectáculo.
- Relacionar las metodologías derivadas de la práctica y la investigación escenográfica a lo largo de su evolución histórica, prestando especial atención a las manifestaciones escénicas y las artes vivas en el entorno socioeducativo, formativo y cultural, inclusivo, sostenible, diverso y heterogéneo de la sociedad actual.
- Analizar adecuadamente la función de los diferentes elementos y recursos técnico-escénicos en un espectáculo de Danza/Teatro/ Circo
- Diseñar un proyecto básico de escenografía para la creación de una obra artística, manejando técnicas y recursos innovadores durante el proceso de diseño.
- Diseñar un proyecto básico de iluminación para una obra artística, manejando la técnica durante el proceso de diseño.

III.-Resultados de Aprendizaje

- CG01. Actitud de aprendizaje y mejora continua
 CG02. Desarrollar el trabajo en equipo
 CG03. Aptitud emprendedora y creativa
 CG05. Desarrollo de la autonomía profesional
 CG06. Desarrollo de la constancia y la tenacidad, aun a pesar de las dificultades, procurando mantener un esfuerzo constante para lograr los objetivos
 CG07. Creatividad e innovación para ser capaz de hacer planteamientos no habituales
 CG08. Curiosidad e imaginación en el desarrollo de su profesión
 CG12. Realizar su trabajo con conocimiento, procedimiento y sistema
 CG14. Orientación a resultados manifestando una clara orientación al logro de los objetivos
 CG16. Desarrollar capacidad para planificar y definir objetivos
 CE01. Conocer las tendencias culturales modernas y su función dentro de la sociedad actual, y su relación con los factores sociales, políticos y culturales para la interpretación y creación artística en el mundo moderno dentro del contexto mundial.
 CE02. Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a las Artes Escénicas y Visuales
 CE03. Capacidad creadora e interpretativa
 CE04. Desarrollar capacidad investigadora y autodidacta para el entendimiento de estudios futuros utilizando adecuadamente las técnicas de presentación e investigación en las Artes Escénicas y Visuales
 CE05. Desarrollar conocimientos y habilidades en la teoría y la práctica de las Artes Escénicas y Visuales en un ambiente interdisciplinario de apoyo
 CE06. Tener un conocimiento de las Artes Escénicas y Visuales en general, incluyendo las bases técnicas, teóricas y métodos creativos y educativos.
 CE08. Conocer la estructura, organización y oportunidades de la industria de las Artes Escénicas y Visuales.
 CE11. Manejar las Tecnologías Audiovisuales que soportan la comunicación, el diseño y la creación artística.
 CE15. Ser capaces de crear y producir espectáculos culturales que puedan ser adaptados a diferentes entornos y contextos.
 CE19. Dominar las tecnologías escénicas y la producción audiovisual.
 CE20. Desarrollar labores de investigación en el campo de las Artes Escénicas y Visuales.
 CE21. Desarrollar proyectos de realización artística.

- Leyenda para las titulaciones no adaptadas al RD 822/21: **CB** - competencias básicas, **CG** - competencias generales, **CE** - competencias específicas, **CT** - competencias transversales.
- Leyenda para las titulaciones adaptadas al RD 822/21: **CON** - conocimientos, **COM** - competencias, **HAB** - habilidades.

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

Contenido			
	IV.A.-Temario de la asignatura		
	BLOQUE 1. Iluminación	Tema 1.1. Fundamentos y objetivos de la Iluminación •Presentación de la asignatura •Análisis global de los diferentes elemntos técnicos en la representación escénica • Física de la Luz. Propiedades, comportamiento, interacción, etc.	
		Tema 1.2. La terminología según el emplazamiento de los equipos de iluminación (Proyectores de luz o focos). Disposición: Frontal, Lateral, Contra, Cenital, Candilejas, etc. Ejemplos de sus efectos y significados	
		Tema 1.3. Los Focos. Las partes de un foco tipo. Tipos de focos. Iluminación resultante. Accesorios	
		Tema 1.4. El color. •Teoría del color •Psicología del color y su aplicación en la escena •Análisis de obras	
		Tema 1.5 El funcionamiento del sistema de iluminación teatral. La instalación, mesas de control, etc.	

		Tema 1.6 El proceso de Diseño I •Enfrentarse a un diseño deluces. La organización previa •Planificación •Herramientas •Utilización del <i>software</i> digital	
		Tema 1.7 El proceso de Diseño II •Organizar la toma de datos •Documentación y fichas técnicas.	
		Tema 1.8 Resumen y análisis de obras coreográficas •La iluminación en los Grandes Clásicos •La iluminación en la Danza Española •La iluminación en la Danza Contemporánea •La Iluminación en el Teatro y el Circo •La iluminación en la actualidad. Uso de las nuevas tecnologías	
	BLOQUE 2.ESCENOGRAFÍA	Tema 2.1. Fundamentos e historia del arte escenográfico (ut pictura poesis) Orígenes de la escenografía y el Arte efímero en los rituales de la Antigüedad. Los dispositivos escenográficos en los Espectáculos griegos. El edificio teatral, los espectáculos y la escenografía romana. Ejercicios prácticos	

		Tema 2.2. La evolución del espectáculo en la Europa cristiana. Dispositivos escénicos en los misterios y milagros. Escena juglaresca. Tema 2.3 Los tratados de perspectiva del Renacimiento La arquitectura teatral en el siglo XVII. Pintura escenográfica. Semiótica escenográfica del Barroco. Ut pictura scena. Iconografía de la naturaleza, el amor y el poder en los procesos de representación contemporánea de los clásicos del Siglo de Oro. Ejercicios prácticos Tema 2.4 El Romanticismo en la escenografía. El acto blanco de Giselle como estudio de caso. Las grutas y el ruinismo en la plástica escénica. Ejercicios prácticos Tema 2.5 Vanguardias escenográficas. Expresionismo en las artes escénicas y visuales. Otros estilos desarrollados en la gráfica escénica: Cubismo, Dadaísmo, Constructivismo... Tema 2.6 Influencias de la pintura y el cine en las creaciones escenográficas de vanguardia. Semiótica de la cultura visual contemporánea en la escenografía. Espacio poético y Liminalidad.	
--	--	---	--

		Epílogo: Aby Warburg y la escenografía. Estudios metodológicos aplicados a las iconografía.	
--	--	---	--

IV.B.-Actividades formativas	
Tipo	Descripción
Prácticas	Diseño de planos de luces
Prácticas	Guion de luces
Lecturas	Lectura sobre textos de bibliografía de la asignatura
Lecturas	Crítica de una obra escénica (individual)
Presentaciones orales	Recensiones expositivas sobre el análisis escenográfico
Prácticas	Diseño y creación de un proyecto escenográfico empleando la metodología del ABP

V.-Tiempo de trabajo del alumnado (30h grado y 25h máster)

Clases teóricas	40
Clases de resolución de ejercicios, problemas, casos, etc.	16
Prácticas en laboratorios experimentales, tecnológicos, clínicos, campo, etc.	0
Realización de pruebas	4
Tutorías académicas	15
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	33
Preparación de clases teóricas	27
Preparación de prácticas/ejercicios/casos	35
Preparación de pruebas	10
Total de horas de trabajo del alumnado	180

VI.-Metodología y plan de trabajo

Tipo	Periodo	Contenido
Clases Teóricas	Semana 3 a Semana 4	Tema 1.4 El color. Teoría del color. Psicología del color
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 1	Tema 1.1 Presentación de la asignatura. Fundamentos y Objetivos de la Iluminación. La Física de la luz Tema 1.2 La terminología según el emplazamiento de los focos
Clases Teóricas	Semana 2 a Semana 2	Tema 1.2 La terminología según el emplazamiento de los focos Tema 1.3 Los focos. Tipos y sus efectos luminosos
Clases Teóricas	Semana 5 a Semana 5	Tema 1.5 El sistema de iluminación en el teatro
Clases Teóricas	Semana 6 a Semana 6	1.6. El proceso de diseño I
Prácticas	Semana 7 a Semana 7	Tema 1.7 El proceso de diseño II
Clases Teóricas	Semana 8 a Semana 8	Tema 2.1. Fundamentos e historia del arte escenográfico (Ut pictura poesis) Orígenes de la escenografía y el Arte efímero en los rituales de la Antigüedad.

Prácticas	Semana 9 a Semana 10	Tema 2.2. La evolución del espectáculo en la Europa cristiana. Tema 2.3. Los tratados de perspectiva del Renacimiento La arquitectura teatral en el siglo XVII. Pintura escenográfica. Semiótica escenográfica del Barroco. Ut pictura scena.
Clases Teóricas	Semana 11 a Semana 11	Tema 2.4. El Romanticismo en la escenografía. El acto blanco de Giselle como estudio de caso. Las grutas y el ruinismo en la plástica escénica.
Clases Teóricas	Semana 12 a Semana 12	Tema 2.5. Vanguardias escenográficas. Expresionismo en las artes escénicas y visuales. Otros estilos desarrollados en la gráfica escénica: Cubismo, Dadaísmo, Constructivismo...
Clases Teóricas	Semana 13 a Semana 13	Tema 2.6. Influencias de la pintura y el cine en las creaciones escenográficas de vanguardia. Semiótica de la cultura visual contemporánea en la escenografía.
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 1	Desarrollo del proyecto "Historias Mínimas" Museo escenográfico virtual. El ABP consistirá en una serie de microproyectos a desarrollar siguiendo la metodología del ABP, tomando como punto de partida aspectos teóricos, metodológicos, temáticos y conceptuales de la asignatura. En este proyecto de innovación docente abordamos dos aspectos de relevancia metodológica: por un lado, el desarrollo de actividades transversales dentro del aula que faciliten el flujo de trabajo desde una dinámica coparticipativa, mediante la creación de grupos colaborativos encargados del diseño, creación, desarrollo y presentación de un portfolio gráfico de escenografía e iluminación, por otro, la exposición creativa, generadora de conocimiento, en un entorno productivo, en el que las prácticas evaluativas mejoran los procesos de autoevaluación de los estudiantes.
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 1	Aby Warburg.

Clases Teóricas	Semana 14 a Semana 14	Tema 2.7 Textocentrismo y escenocentrismo en el diseño escenográfico, estudio de caso: La Traviata, Don Juan, Hamlet, El lago de los cisnes... La imagen digital en la creación escenográfica.
Pruebas	Semana 15 a Semana 17	Presentación de trabajos y proyectos de diseño escenográfico.

VII.-Método de evaluación

El modelo de evaluación general es la evaluación continua, tal como establece el Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

Deberán utilizarse todos los sistemas de evaluación establecidos para la asignatura en la memoria de la titulación, excepto aquellos que tuviesen una ponderación mínima del 0%, que podrán utilizarse en los cursos académicos en los que el profesorado lo considere oportuno. Cada uno de los sistemas de evaluación podrá ser aplicado mediante una o más actividades de evaluación, coherentes con ese sistema. Ninguna de las actividades de evaluación podrá superar individualmente el 60% de la calificación global de la asignatura.

La suma de las actividades de evaluación no revaluables no podrá superar el 40% de la calificación global de la asignatura y, en general, no deberían tener nota mínima (salvo en el caso de actividades de carácter práctico en las que, estrictamente, no pudieran reproducirse en la convocatoria extraordinaria las condiciones de evaluación de la convocatoria ordinaria).

El alumnado que no consiga superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, o no se hayan presentado, podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria únicamente a las actividades de evaluación revaluables no superadas.

El uso de herramientas basadas en inteligencia artificial está prohibido en cualquier ejercicio y prueba de evaluación de la asignatura salvo que el profesor lo indique de forma explícita en el enunciado o en el material de esta. En caso de que esté permitido, se darán indicaciones precisas de qué usos están permitidos y cuáles no.

La distribución y características de las actividades de evaluación son las que se describen a continuación.

VII.A.- Descripción de las actividades de evaluación y su ponderación

El sistema de evaluación de la titulaciones en el marco del EEES es continuo ya que lo que se pretende es garantizar que el/la alumno/a obtenga las competencias generales y específicas de la asignatura por lo que la asistencia a las clases será obligatoria y tendrá, en el caso de esta materia, una valoración en la calificación final. Se llevará un control de asistencia diaria por lo que se contará un valor de 1 por cada día y en los casos de inasistencia debidamente justificada tendrá un valor de 0,5. En este último caso se debe informar y entregar al profesor la debida justificación. Es importante la asistencia ya que en clase se tratarán y discutirán muchos aspectos, tanto por parte del profesor así como por los alumnos, que incidirán en una mejor comprensión y aprovechamiento de la materia. Será responsabilidad del alumno mantenerse al día de lo que se imparta en cada clase así como de los trabajos y tareas que debe presentar.

EVALUACIÓN ORDINARIA

Se aplicará la siguiente tabla de valoración para la evaluación de la asignatura:

Asistencia 10% no reevaluable

Bloque 1.

Trabajo 1..... 5%

Trabajo 2 5%

Prueba final..... 35%

Bloque 2.

Prueba final.....45%

En todos los trabajos que se entreguen se tendrá en cuenta dos aspectos: Presentación formal (40%) y Contenido (60%).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las alumnos/as que no consigan superar la Evaluación Ordinaria podrán presentarse a la Evaluación Extraordinaria y tendrán que presentar solamente aquellos trabajos o exámenes no superados. En cualquiera de los casos se mantendrá el mismo % de la asistencia cursada.

ALUMNOS CON DISPENSA ACADÉMICA

Para tener derecho a la realización y evaluación del examen, tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria, los alumnos deben tener concedida la "Dispensa Académica".

En todo caso el alumno deberá obtener los conocimientos y las competencias indicadas en esta guía. Se aplicará la siguiente tabla de valoración para la evaluación de la asignatura con Dispensa Académica:

Bloque 1.

Trabajo 1..... 5%

Trabajo 2 5%

Prueba final..... 40%

Bloque 2.

Prueba final.....50%

VII.B.- Evaluación del alumnado con dispensa académica de asistencia a clase

La concesión de Dispensa Académica de Asistencia a Clase (DAAC) no implica que se quede automáticamente eximido de participar en las actividades de evaluación continua ni en las actividades formativas presenciales de asistencia obligatoria establecidas en la guía docente. Una vez concedida la dispensa, el alumnado deberá contactar con el docente, que podría proponerle las adaptaciones que considere convenientes, siempre que garanticen la adquisición y adecuada evaluación de los resultados de aprendizaje previstos. El alumnado deberá mantener a lo largo de curso una comunicación fluida con el docente para que este le proporcione información sobre las fechas en que se realizarán esas actividades formativas y de evaluación, en caso de que su programación no estuviese ya fijada y a disposición del alumnado en el momento de la concesión de la dispensa.

Asignatura con posibilidad de dispensa: Sí

VII.C.- Revisión y reclamación de las actividades de evaluación

Se realizará conforme al Reglamento de evaluación de los resultados de aprendizaje de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.- Alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico, las adaptaciones curriculares para alumnado con discapacidad o con necesidades educativas especiales serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad, de acuerdo con la normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.

Para que esas adaptaciones puedan realizarse, será requisito la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que el alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con este servicio para analizar conjuntamente las distintas opciones.

VII.E.- Conducta académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad.

Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa de Convivencia de la Universidad Rey Juan Carlos y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

Las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden mejorar la experiencia de aprendizaje, pero debe utilizarse de forma ética, legal, honesta y transparente. Por este motivo, deben seguirse las recomendaciones de uso adecuado indicadas por los docentes de la asignatura.

VIII.-Recursos y materiales didácticos

Bibliografía básica

Blázquez, E & Merino, E. (2015). *Divino escenario*. Madrid: Cumbres.
 Fernández, D., & Jacome, D. (2018). *Vestir al personaje. Vestuario escénico: de la historia a la ficción dramática*. Madrid: Cumbres.
 Gombrich, E., J. H., & B. M. (2017). *Arte, percepción y realidad*. Paidós.
 González Cid, L. (2022). *Interactive design in scenic composition. A multidisciplinary evolution*. New Design Ideas. Vol. 6/ Nº. 2. Jomard Publishing. <https://cutt.ly/xZIFWX9>
 Nieva, F. (2011) *Tratado de Escenografía*. Fundamentos
 Panofsky, E. (1998). *Estudios sobre iconología*. Madrid: Alianza.
 Pavis, P. (1998). *Diccionario del teatro*. Paidos Iberica Ediciones S A.
 Pavis, P. (2000). *El análisis de los espectáculos*. Teatro, Mimo, Danza y Cine. Barcelona: Paidós.
 Ubersfeld, A. (1998). *Semiótica Teatral*. Madrid 1998: Cátedra.

Título: Iluminación
 Autor: Juan Carlos Moreno Editorial: Ñaque (2005)
 Título: Historia Visual del Escenario
 Autor: José Antonio Gómez
 Editorial: J. García Verdugo (1997). La Avispa. ISBN: 84-86217-93-8
 Título: Decorado y Tramoya Autor: Javier López de Guereño Editorial: Ñaque 4a edición (2005)
 Título: Stage Design and Stage Lightning
 Autor: W. Oren Parker, R. Criag Wolf, Dick Block Editorial: Thomson 8a Edición (2003)
 Título: Stagecraft. The complete guide to Theatrical Practice Autor: Trevor R. Griffiths
 Editorial: Pahidon (2001)
 Título: Stage Design and Properties Autor: Editor: David Mayers Editorial: Phaidon (2003)
 Título: Technical Theater for Nontechnical People Autor: Drew Campbell
 Editorial: Allworth Press (2nd edition) (2004)
 Título: Escenografía: Escenotecnia, Iluminación Autor: Héctor Calmet
 Editorial: Ediciones de la Flor (2005)
 Título: Theatrical Design and Productions Autor: J. Michael Gillette
 Editorial: Mc Graw Hill

Bibliografía complementaria

MENMOSINE. ATLAS ESCENOGRÁFICO. Enlace: <https://www.ucm.es/mnemosineatlasescenografico/proscenio>
Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música. <https://www.teatro.es/>

Título: Regiduría ¿Arte o Técnica? Autor: Violeta Segura Celma Editorial: La Avispa (2004)

Título: Stage Directions: Guide to Publicity

Autor: Edited by Stephen Piethman and Neil Offen Editorial: Heinemann (1999)

Título: Escenógrafos

Autor: Tony Davis

Editorial: Océano S.L. (2a edición 2007)

IX.-Profesorado	
Nombre y apellidos	EDUARDO BLÁZQUEZ MATEOS
Correo electrónico	eduardo.blazquez@urjc.es
Departamento	Estudios Históricos y Sociales, Lengua Española, Literatura, Filosofía Moral y Didácticas Específicas.
Campus de impartición	Fuenlabrada
Categoría	Titular de Universidad
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	No
Horario de tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	4
Nº de Sexenios	3
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	1
Nombre y apellidos	JAVIER ENRIQUE OTERO GARCÍA
Correo electrónico	javier.otero@urjc.es
Departamento	Artes y Humanidades

Campus de impartición	Fuenlabrada
Categoría	Titular de Universidad
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	Si
Horario de tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	3
Nº de Sexenios	2
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	2
Nombre y apellidos	LIUBA GONZÁLEZ CID
Correo electrónico	liuba.cid@urjc.es
Departamento	Estudios Históricos y Sociales, Lengua Española, Literatura, Filosofía Moral y Didácticas Específicas.
Campus de impartición	Fuenlabrada
Categoría	Profesor/a Ayudante Doctor/a
Titulación académica	Doctor
Responsable de asignatura	No
Horario de tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	2
Nº de Sexenios	1
Nº de Sexenios de transferencia	0
Nº de evaluaciones positivas Docencia	2

