

PLA DOCENT

Curs: 2on
Especialitat: Escenografia
Escola: ESAD
Departament: Disseny escènic
Codi de l'assignatura: 522011
Assignatura: PROJECTE ESCENOGRÀFIC 2
Tipus d'assignatura: obligatòria
Crèdits ECTS de l'assignatura: 10 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 150 hores de lectivitat i 100 hores de treball autònom
Impartició: Anual
Professors/es:
Descriptors: Aproximació i exploració del procés de projecció integral des de l'enunciat, passant per la pròpia projecció i fins a un plantejament tècnic bàsic. Hi haurà un primer contacte amb un director d'escena. Es treballarà de manera integrada l'espai, la il·luminació i el personatge. El projecte global resultant haurà de definir una proposta artística i la seva viabilitat en relació a la proposta dramàtica. S'aprofundirà en els coneixements adquirits a Projecte escenogràfic 1. Experimentació, pràctica i reflexió sobre els elements, les eines, recursos i processos intrínsecs de la projecció escenogràfica com a participant de l'escriptura escènica.
Requisits: Projecte escenogràfic 1
Observacions: El projecte escenogràfic és impartit per un equip docent de tres professors. Un professor per cada àrea de coneixement (espai, personatge i il·luminació), amb 60 hores de lectivitat per professor. Així doncs, tot i que les hores de docència són 150 les hores totals de professor són de 180 ja que hi ha hores lectives que són compartides pels tres docents.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L' ASSIGNATURA:

Competències generals (transversals):

1. Entendre les arts escèniques com un fet comunicacional, i actuar en conseqüència valorant la utilització dels signes visuals i del sentit dramàtic que persegueixen.
2. Ser autocrític amb el propi treball.
3. Desenvolupar de manera raonada i crítica idees i arguments.
4. Entendre l'aportació de la proposta escenogràfica als processos de l'escenificació, entesa com a creació col·lectiva. Comprendre i saber potenciar la capacitat interactiva dels diferents processos de treball d'una escenificació.

Competències específiques:

1. Aplicar els coneixements i eines en la composició i pràctica de la projecció escenogràfica (espai, il·luminació i personatge).
2. Dominar la recerca. Saber recollir la informació significativa i necessària, analitzant, processant-la i gestionant-la adequadament.
3. Saber sintetitzar un discurs narratiu i un concepte dramàtic en una proposta plàstica que amb rigor i capacitat de risc sigui capaç de generar ficcions.
4. Contribuir al sentit dramàtic de l'escenificació amb els recursos propis de l'escenografia.
5. Ajustar el projecte a la lògica estructural i a les possibilitats dels materials emprats.
5. Saber explicar gràfica i oralment un projecte escenogràfic de forma clara i objectiva.

RESULTATS DE L'APRENTATGE:

Coneixements:

1. Conèixer la metodologia del projecte escenogràfic en els tres àmbits espai, il·luminació i personatge.
2. Administrar els recursos expressius propis del procés projectual.
3. Conèixer els codis i convencions de l'espai de representació i del tractament del personatge.

Habilitats, procediments o destreses:

1. Capacitat de contribuir al sentit dramàtic de l'escenificació amb els recursos propis de l'escenografia.
2. Capacitat de projectar en funció d'unes condicions tècniques, econòmiques i infraestructurals determinades.
3. Capacitat de documentació i recerca.
4. Capacitat d'expressar gràficament, per escrit i oralment el propi projecte de manera clara i argumentada.

Actituds:

1. Capacitat de reflexió, de revisió i d'autocrítica envers el propi procés projectual.
2. Assistència i capacitat de participació en els processos de treball propis de la dinàmica del curs.
3. Capacitat d'autoaprenentatge.
4. Capacitat d'integrar les aportacions pròpies a un procés de creació col·lectiu.
5. Posar l'imaginari propi, la capacitat lúdica i especulativa al servei de la creació.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

Continguts generals de les tres àrees:

- Anàlisi de l'enunciat i recerca.
- Conceptualització
- Projecte
- Introducció a les resolucions i necessitats tècniques
- Presentació del projecte.

Continguts específics de l'àrea d'espai**L'espai escènic com a continent de l'acció dramàtica.**

- Composició
- Topologia de l'acció
- Evolució del sentit dramàtic en relació a la plàstica escènica.
- L'espai lúdic en relació als codis i convencions creats.

Continguts específics de l'àrea d'il·luminació**El projecte d'il·luminació escènica a nivell teòric.**

- Conceptualització de la il·luminació.
- Materialització.
- Implementació.
- Plànols i guió de llums.

Continguts específics de l'àrea de personatge:

El personatge dramàtic:

- Eines i materials per a la conceptualització del personatge.
- La composició: Color, forma, volum i textura.
- L'individu i el col·lectiu
- Evolució dramàtica i temporal en el personatge

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

Metodologia:

L'assignatura compta amb 150 hores de lectivitat i 100 hores de treball autònom que s'organitzaran de la següent manera:

1. Classes magistrals inicials i intercalades a l'enunciat i elaboració dels exercicis.
2. Correccions individuals i obertes dels exercicis
3. Presentació i defensa dels projectes.

Avaluació:

L'avaluació és continuada.

No existeix per tant, la possibilitat de fer-se a partir d'un examen o treball únic que substitueixi el seguiment de tota l'assignatura.

L'avaluació de l'assignatura reflecteix el conjunt del treball fet però cada una de les tres àrees (espai, il·luminació i personatge) tindrà una valoració del treball específic.

Els criteris d'avaluació seran:

- Assistència, puntualitat i actitud de l'alumne (10%)
- Evolució de l'alumne durant el procés d'aprenentatge (10%)
- Entrega de treballs i/o presentació de pràctiques al llarg de tota l'assignatura (80%)

Es valorarà:

1. Capacitat de documentació i recerca
2. Capacitat de conceptualització i argumentació.
3. Capacitat d'aplicació de les eines teòriques i metodològiques adquirides.
4. Expressió gràfica del projecte i defensa.

Amb el 25% de faltes d'assistència a aquesta assignatura el professor té la facultat, si vol, de suspendre l'alumne.

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

BOUCHER, F.: *Historia del traje en occidente desde la Antigüedad hasta nuestros días*. Barcelona: Montaner y Simon, 1967.

BRAVO, I.: *L'escenografia catalana*. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1986.

CUNNINGTON, P.: *Costume in pictures*. London: Studio Vista Limited, 1964.

D'AMICO DE CARVALHO, C.; VERGANI, G.: *Piero Tosi: Costumi e scenografi*. Milano: Electa, 1997.

DAVIS, T.: *Escenógrafos/ Artes escénica*, Barcelona: Oceano, 2002.

HERSHENSON, M.: *Visual Space Perception*. Cambridge: MIT Press, 1999.

LAVER, J.: *Breve història del traje y la moda*. Madrid: Cátedra, 1995 [1969].

MANCINI, F.: *L'evoluzione dello spazio scenico*, Roma: Edizioni Dédalo, 1990.

MANNONI, L.: *Le Grand Art de la Lumière et de l'Ombre: Archéologie du Cinéma*. París: Nathan, 1995.

Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX, La colección del Instituto de la Indumentaria de Kioto. Tokio.

SURGERS, A.: *Escenografías del teatro occidental*. Buenos Aires: Artes del Sur, 2005.

TILLEY, R.: *Colour and the Optical Properties of Materials*. England: Chichester, 2000.

ZAJONK, A.: *Atrapando la luz*. Santiago de Chile: Andrés Bello, 1995.

Complementaris

BOUCRIS, L.: *L'espace en scène*. París: Librairie Theatrale, 1993.

BREYER, G.: *La escena presente*. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2005.

FALK/BRILL/STORK: *Seeing The Light*. New York: Harper & Row, 1986.