

PLA DOCENT

Curs : Tercer
Especialitat: Direcció i Dramatúrgia
Codi de l'assignatura: 533006
Assignatura: Escenificació 2
Tipus d'assignatura: Obligatòria
Crèdits ECTS de l'assignatura: 4 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 100
Impartició: 1er semestre
Professors/es: Carlota Subirós
Descriptors: Estudi del procés d'elaboració del projecte d'escenificació. Divisió metodològica del projecte i planificació del treball de producció artística. Estudi i consideració de la relació creativa entre procediments tècnics i metodològics i plantejament artístic. El quadern de direcció com a objectivació del procés creatiu.
Requisits:
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE S'ADQUIRIRAN EN CURSAR L' ASSIGNATURA:

Competències específiques:

1. Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle, generant i analitzant conceptes, textos i imatges, i valorant les seves propietats representatives i la seva qualitat estètica.
2. Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els coneixements tècnics i estètics necessaris sobre els diversos llenguatges que participen en la representació.
3. Investigar per concebre i fonamentar el procés creatiu personal, tant pel que fa a la metodologia de treball com a la renovació estètica.
4. Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.

Competències generals (transversals):

1. Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
2. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
3. Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
4. Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
5. Fer autocrítica de l'acompliment professional i interpersonal.
6. Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments.
7. Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE:

Coneixements:

1. Aprofundir en els conceptes fonamentals i adquirir i enriquir el vocabulari especialitzat de l'escenificació.
2. Conèixer els conceptes que formen part dels diversos sistemes de significació del fet espectacular.
3. Aprofundir en el coneixement dels elements que constitueixen l'estructura formal de l'espectacle.
4. Conèixer i saber argumentar les diverses etapes dels processos d'elaboració d'un projecte d'espectacle.
5. Conèixer i argumentar els diversos ítems que formen part de l'elaboració del quadern de direcció en els tres moments genèrics del treball creatiu: projecte, assaig, representació.
6. Conèixer els conceptes i la fonamentació de les tècniques necessàries per a la planificació del procés de creació i assaig.

Habilitats, procediments o destreses:

1. Aplicar els conceptes fonamentals amb propietat, fent referència tant a la seva definició comuna com a l'ús o sentit concret que se'ls dona en un determinat context creatiu.
2. Aplicar coherentment els conceptes que formen part del sistema de significació escollit per a la realització d'un projecte d'espectacle.
3. Saber estructurar formalment el projecte d'escenificació.
4. Establir la metodologia per a l'elaboració d'un projecte d'escenificació, tenint en compte les variables fonamentals, tècniques, ètiques i estètiques.
5. Saber elaborar un quadern de direcció i la seva justificació tècnica, metodològica i estètica.
6. Saber planificar un procés d'assaig en el que intervenen tots els artistes i tècnics que participen en el procés de creació d'un espectacle.

Actituds:

1. Tenir autonomia a l'hora de buscar informació, sintetitzar-la i utilitzar-la en els seus processos d'estudi i de creació.
2. Tenir una mirada oberta i crítica vers altres èpoques i contextos socials, econòmics i culturals.
3. Ser capaç de desenvolupar uns criteris estètics i ideològics, sent crític amb les pròpies idees i flexible amb les idees dels altres.
4. Ser capaç d'aprendre dels errors.
5. Ser inquiet i obert per descobrir nous sistemes, paradigmes i metodologies artístiques.
6. Ser capaç de resoldre problemes que apareguin en contextos diferents.
7. Ser capaç de prendre decisions, fent un judici selectiu, i alhora tenir una actitud oberta per compartir i transformar aquestes decisions.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

Blocs de contingut:

1. Divisió metodològica del procés d'elaboració d'un projecte d'escenificació. Elecció. Documentació. Anàlisi dramàtica del text o material creatiu escollit. Anàlisi de l'acció i primera definició dels personatges. Elaboració de la hipòtesi general de l'escenificació: ètica, estètica i tècnica. Propostes escenogràfiques, de disseny de personatge, d'il·luminació i música.
2. Del projecte d'escenificació al quadern de direcció. Diverses funcions del quadern de direcció. Models històrics. Del model a la realitat: condicionants ètics, estètics i tècnics. Definició preliminar dels aspectes formals de l'espectacle i el treball amb els col·laboradors artístics: escenografia, vestuari, il·luminació, imatge i música. Anàlisi accional, definició dels personatges i proposta de planificació del moviment escènic.
3. Quadern de direcció: preparació del procés d'assaig. Definició del procés d'assaig amb els actors. Definició dels processos de treball amb els col·laboradors. Ajudantia de direcció. Preparació del local d'assaig: necessitats materials. Preparació de materials escenogràfics, de vestuari, d'il·luminació, d'imatge i de so. Planificació temporal del procés d'assaig.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

Assignatura: Escenificació 2

4 ECTS: 100 h. de treball de l'alumne

Proporció: 60% Treball Presencial (60h.)

40% Treball Autònom (40h.)

1. Treball presencial (60% del treball total de l'alumne: 60 h.).

Classes magistrals.

El professor explica els conceptes i procediments necessaris per a la realització d'un projecte d'espectacle seguint les definicions exposades en el temari de l'assignatura.

Les classes magistrals suposaran una dedicació de 15h. de l'assignatura.

Seminari o taller (Classes dirigides).

1. Realització a classe d'exercicis exemplificatius dels conceptes explicats pel professor, proposats en funció de la dinàmica de l'aprenentatge.
2. Exposició a classe per part de l'alumne/a dels treballs encarregats pel professor i que suposaran que l'alumne/a ha fet un projecte d'escenificació complet, incloent la versió inicial del quadern de direcció del material escollit. L'exposició a classe, en la qual participen tots els alumne/as del curs, és un treball de posada en comú del procés d'elaboració del projecte i del quadern que serveix per valorar el nivell de comprensió i d'aplicació adient dels conceptes i processos exposats anteriorment.

Les classes dirigides suposaran un total de 25h. de treball dins d'aquest primer bloc.

Tutories (Classes dirigides).

Anàlisi i valoració prèvies a la presentació final del treball de projecte i quadern de direcció que l'alumne/a ha desenvolupat durant el primer bloc de l'assignatura.

La tutoria suposarà 20h. de dedicació de l'alumne/a dins d'aquest segon bloc.

2. Treball autònom (40% del treball total de l'alumne: 40 h.).

En les hores de treball autònom:

1. L'alumne/a llegeix la bibliografia obligatòria.
2. L'alumne/a estudia els conceptes i procediments explicats a classe.
3. L'alumne/a fa els treballs individuals i en equip que proposa el/la professor/a.
4. L'alumne/a prepara les intervencions a classe, personals o en equip, que el/la professor/a proposa.

Avaluació (Criteris, estratègies o activitats i ponderació):

Els criteris d'avaluació són els següents:

- Presencialitat. L'alumne ha de complir com a mínim el 75% de la presencialitat en les classes magistrals i el 100% en les classes dirigides. Les absències, en aquest darrer cas, hauran de ser justificades.
- Avaluació continuada del procés de creació 40%.
- Presentació final del projecte d'escenificació, amb atenció a: Presentació, expressió, i utilització dels conceptes processos metodològics que han estat objecte d'estudi. Coherència, argumental i formal del treball presentat 60%

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

BARKER, H.: *Arguments for a Theatre*. 3a. Manchester and New York: Manchester University Press, 1997.

CARLSON, M.: *Teorie del teatro. Panorama storico e critico* (Col·l. Strumenti. Musica e spettacolo). Bologna: Il Mulino, 1988.

FOREMAN, R.: *Unbalancing acts. Foundations for a Theatre*. New York: Pantheon Books, 1996.

HODGE, A.: *Twentieth Century Actor Training*. Londres: Routledge, 2000.

JONES, D. R.: *Great directors at work*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1986.

PEZIN, P.: *Le livre des exercices à l'usage des acteurs*. Saussan: L'Entretiens Éditions, 2002.

SPANG, K.: *Teoria del Drama-Lectura y análisis de la obra teatral*. Ediciones Universidad de Navarra, 1991.

STANISLAVSKI, C. S.: *Obras Completas*. (5 vols.). Buenos Aires: Quetzal, 1981 – 1986.