

PLA DOCENT

Curs: 3er i 4t
Especialitat: Escenografia
Escola: ESAD
Departament: Disseny escènic
Codi de l'assignatura: 552007
Assignatura: DIRECCIÓ ARTÍSTICA
Tipus d'assignatura: Optativa
Crèdits ECTS de l'assignatura: 4 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 60 hores lectives i 40 hores de treball autònom
Impartició:
Professors/es:
Descriptors: Iniciació als processos i metodologies propis de la direcció artística i el projecte escenogràfic en l'àmbit de la producció audiovisual (cinema, televisió i altres suports).
Requisits:
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE S'ADQUIRIRAN EN CURSAR L' ASSIGNATURA:

Competències genèriques (transversals):

1. Entendre els gèneres de la ficció com un fet comunicacional, i actuar en conseqüència valorant la utilització dels signes visuals i del sentit dramàtic que persegueixen.
2. Entendre l'aportació de la proposta escenogràfica als processos de la ficció, entesa com a creació col·lectiva. Comprendre i saber potenciar la capacitat interactiva dels diferents processos de treball d'una producció.

Competències específiques:

1. Saber llegir l'entorn i destriar-ne el potencial dramàtic, parant esment a les característiques de l'espai, la llum i l'aparença física de les persones.
2. Saber analitzar situacions dramàtiques simples i saber articular conceptes que puguin contribuir a la construcció del sentit.
3. Saber conciliar l'imaginari personal amb l'imaginari col·lectiu, tot associant-los als conceptes dramàtics que caldrà transmetre en la proposta audiovisual.
4. Saber sintetitzar un discurs narratiu i un concepte dramàtic en una proposta plàstica que sigui capaç de participar en la construcció del sentit.
5. Saber projectar l'escenografia familiaritzant-se amb els recursos i metodologia propis del projecte escenogràfic en el marc de l'audiovisual.
6. Saber explicar gràfica i oralment un projecte escenogràfic i de direcció artística de forma clara i suficient.
7. Aprendre a desenvolupar un actitud crítica alhora de mirar, analitzar, sintetitzar i projectar.

RESULTATS DE L'APRENTATGE:

Coneixements:

1. Codis i convencions de la narrativa audiovisual.
2. Metodologia del projecte i administració dels recursos expressius propis del procés projectual.

Habilitats, procediments o destreses:

Aplicació de la metodologia i dels recursos expressius propis del procés projectual.

Actituds:

1. Capacitat de reflexió, de reconsideració 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.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

Blocs de contingut:

1. Iniciació a la narrativa audiovisual.
2. L'Espai-temps cinematogràfic: tècniques i convenció.
3. L'espai diegètic al cinema. Sentit i funció dramàtica de l'espai.
4. Metodologies de la direcció artística i l'escenografia cinematogràfica.
5. Gestió i producció de la Direcció artística.
6. Tècniques de construcció, realització i muntatge.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

Metodologia:

L'assignatura compta amb 60 hores de lectivitat i 45 hores de treball autònom que s'organitzaran de la següent manera:

1. Classes teòriques. 15h.
2. Enunciats i plantejament metodològic dels exercicis pràctics: 5h.
3. Elaboració, correcció i presentació dels exercicis; 40h.

Avaluació (Criteris, estratègies o activitats i ponderació):

L'avaluació és continuada.

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

Els criteris d'avaluació seran:

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

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:

INTRODUCCIÓ A LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA:

ETTEDGUI, Peter: *Diseño de producción y dirección artística*. Barcelona: Océano, 2002.

GOROSTIZA, Jorge: *La arquitectura de los sueños*. Festival de cine de Alcalá de Henares, 2001.

MILLERSON, Gerald: *Técnicas de realización y producción en televisión*, IORTV, 91.

MURCIA, Félix: *La escenografía en el cine*. Madrid: Iberautor Promociones Culturales, S.L., 2002.

METODOLOGIA DE LA DIRECCIO ARTISTICA:

AFFRON, Charles: *Sets in Motion (Art Direction and Film Narrative)*. New Jersey: Rutgers University Press, 1995.

PENZ, François& THOMAS, Maureen. *Cinema & Architecture*. British Film Institute, 1997.

RAMIREZ, Juan Antonio: *La Arquitectura en el cine*. Hermann Blume, 1986.

VILA, Santiago: *La escenografía (cine y arquitectura)*. Ediciones Cátedra, 1997.

HISTÒRIA DE LA DIRECCIÓ ARTÍSTICA AL CINEMA:

ALBRECHT, Donald. *Designing Dreams*. London: Thames & Hudson, 1987.

BARSAQ, Léon. *Caligari's Cabinet and other Grand Illusions.*, Boston: NY Graphic Society, 1976.

DOUY , Max et Jacques. *Décors de Cinéma*, Paris: Éditions du Collectionneur, 1993.

JACOBSEN, W./ SUDENDORF, W.: *Metropolis: A Cinematic Laboratory for Modern Architecture*. Stuttgart/ London: Axel Menges, 2000.

NEUMANN, Dietrich. *Film-Architektur*. München-New York: Prestel-Verlag, 1996.

SENNET, Robert S.: *Setting the Scene*, Harry N. New York: Abrams, 1994.