

PLA DOCENT

Curs: 4rt
Especialitat: Direcció i dramàtúrgia
Escola: ESAD
Departament: Escenificació, Dramatúrgia i Coreografia
Codi de l'assignatura: 543001
Assignatura: Tecnologia i Espectacle
Tipus d'assignatura: Obligatòria
Crèdits ECTS de l'assignatura: 6 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 90 hores lectives
Impartició: 1er semestre
Professors/es:
Descriptors: L'assignatura té dos blocs: el primer és sobre Imatge i Espectacle dirigit a reconèixer, analitzar i experimentar la incorporació d'imatges i sistemes digitals en l'escena contemporània, i el segon bloc tracta l'Espai Sonor orientat a proporcionar una visió general de l'art sonor per a l'escena i els coneixements sobre els procediments i tècniques de disseny sonor professional al servei d'un propòsit dramàtic.
Requisits:
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE S'ADQUIRIRAN EN CURSAR L' ASSIGNATURA:

Competències Específiques:

1er bloc:

1. Les raons per a la utilització d'imatges i tècniques digitals en una obra escènica. Relació entre presència real (actor) i virtual (imatge).
2. Conèixer les tecnologies més utilitzades per a la creació d'imatges en moviment i les diferents tècniques i gèneres de l'audiovisual.
3. Escenografies interactives i càmeres en directe.
4. Aprendre a desenvolupar un guió i el pla de producció d'una obra audiovisual per a la seva projecció o acció interactiva a l'escenari.

2n bloc:

1. Relació interdisciplinària de la creació contemporània.
2. Conèixer els fonaments i les característiques dels equipaments tecnològics utilitzats en el disseny i la reproducció d'elements sonors.
3. Aprendre a comunicar conceptes per mitjà del so.
4. Saber entendre plànols de sonorització, redactar llistats, anotar i fer guions.
5. Aprendre el vocabulari adequat per a comunicar-se amb el/s tècnic/s de so.

Genèriques (Transversals):

1er bloc

Relació interdisciplinària de la creació contemporània.

2n bloc

Introducció a les possibilitats del mitjà sonor.

RESULTATS DE L'APRENTATGE:

Coneixements:

1er bloc:

1. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi en l'ús de l'audiovisual a l'escena.
2. Incrementar la capacitat d'imaginar i comunicar a un equip especialista les idees per a la posada en escena d'una obra amb tecnologia digital gràcies a l'aprenentatge de llenguatges específics.
3. Pensar el rol que les imatges tindran en relació a la dramaturgia.
4. Aprendre les bases per a la gravació, edició i manipulació de *software* interactiu.
5. Conèixer les tecnologies de projecció de imatges i els softwares de manipulació en directe.
6. La diversitat tecnològica aplicada a l'imatge digital per a l'espectacle en viu.

2n bloc:

1. Introducció teòrica al fenomen sonor.
2. Reflexions teòriques sobre les possibilitats conceptuals i dramàtiques del mitjà sonor.
3. Mètode d'anàlisi per elaborar conceptes sonors.
4. Aprendre a relacionar conceptes sonors amb conceptes dramàtics.
5. Proporcionar una visió general de la creació a través del mitjà sonor.
6. La diversitat tecnològica aplicada al so per espectacle en viu.
7. Mesures i denominacions fonamentals.

Habilitats, procediments o destreses:

1er bloc:

1. Pensar l'escenari i l'escenificació com un espai cohabitat per diferents pràctiques artístiques.
2. Capacitació tecnològica per afrontar els projectes amb coneixement de les dificultats, el procés i els costos de producció.
3. Dirigir un equip d'especialistes amb suficients coneixements previs per mantenir l'autoria de l'obra.
4. Actitud oberta, receptiva i investigadora per a la recerca de nous llenguatges escènics gràcies a la incorporació de la tecnologia digital, el llenguatge audiovisual i les tecnologies de l'imatge digital aplicades a les arts escèniques.
5. Fomentar la investigació i la recerca de noves solucions tecnològiques derivades de les necessitats d'un projecte escènic.

2n bloc:

1. Saber administrar els recursos aplicables a un disseny sonor.
2. Conèixer els condicionants tècnics i l'optimització de la creació sonora.

Actituds:

1. Actitud oberta, receptiva i investigadora per a la recerca de nous llenguatges escènics gràcies a la incorporació de la tecnologia digital, el llenguatge audiovisual i les tecnologies del so aplicades a les arts escèniques.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

Temes:

1er bloc:

Pràctics:

- Utilització de les càmeres a l'escenari per al treball en directe.
- Introducció al programa de seqüenciació audiovisual Qlab.
- Introducció a les processos de multipantalles y mapeado en 2D.
- Iniciació a altres diferents softwares de realització d'efectes, mapejadors i càmera en directe, Millumin, Resolume.
- Col·locació de projectors per reconèixer necessitats d'intensitat de llum i òptiques segons format de projecció.
- Protocols de comunicació entre diferents hardwares y softwares, OSC, midi i Syphon.
- Plànols de video per a l'escenari.
- Documentació complementària.
- Guió de video.
- Coneixements bàsics d'informàtica audiovisual.

Teòrics:

- Llenguatge audiovisual: gèneres, tècniques i formats.
- Escenografia interactiva i audiovisual: evolució al llarg dels darrers anys.
- Dramatúrgia interdisciplinària.
- Procés integral d'implementació de la creació d'un espai digital o Vídeoescena.
- Treball previ: estudi, preparació i recerca.
- Plànols de video per a l'escenari.
- Documentació complementària.
- Guió de video.
- Informàtica audiovisual.

2n bloc:

Pràctics

- Exercicis de comunicació de conceptes per mitjà del so
- Fer servir la taula de so per a espectacle en viu
- Creació sonora
- Treballar amb micròfons

Teòrics

- Definició del mitjans sonors
- Historia del art sonor
- Interacció del so amb els actors, el vestuari i l'entorn escènic.
- Unitats i característiques sonores
- Creació sonora per a l'escenari
- Procés integral d'implementació d'una creació sonora.
- Treball previ: estudi, preparació i recerca
- Informàtica musical

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

Metodologia:

1er bloc:

El curs s'organitza en quatre setmanes:

Primera:

Visionat i anàlisi d'obres rellevants en les que destaquen les diferents formes que pren l'audiovisual a l'escenari. Observacions, experiències prèvies, debat. Crítica escrita d'un dels espectacles comentats.

Segona:

Els llenguatges de l'audiovisual. Imatge de la realitat: document, narració, càmera en directe (amplificació de l'acció escènica), imatge generada/manipulada: animació, generació sintètica, escenografies interactives. Visionats i petites pràctiques de gravació, edició i *software* interactiu.

Tercera:

Reconeixement de les tècniques i formes que pren l'audiovisual a l'escenari. Sistemes de reproducció, pantalles i projectors. Els

entorns sonors.

Metodologia: visionat i pràctica de pensament i escriptura d'un guió per a la creació d'una peça curta.

Quarta:

Creació de peces curtes per grups o individuals. Gravació, edició, manipulació d'eines digitals interactives i formalització a l'escenari.

2n bloc:

Exposició de temes.

Desenvolupament pràctic d'exercicis individuals o en grups - fent ús d'eines informàtiques específiques i materials a disposició-.

Avaluació (criteris, estratègies o activitats i ponderació):

Avaluació continuada 25%

Assistència i participació 25%

Avaluació de la qualitat i presentació dels treballs 25%

Actitud durant l'aprenentatge 25%

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ

1r bloc

Bibliografia general

- Jorge Iván Suárez. ESCENOGRAFIA AUGMENTADA. Editorial Fundamentos Madrid, 2010

- José Antoni Sánchez y Jaime Conde-Salazar. CUERPOS SOBRE BLANCO. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003

- S. Dixon, *Digital Performance - A History of new media in theatre, dance, performance art, and installation*, The MIT press, Cambridge, 2007

- Gilles Deleuze. LA IMAGEN TIEMPO/ESTUDIOS SOBRE CINE. Ediciones Paidós Comunicación, Buenos Aires 20005

- CDA (varis autors, Corps Numériques en scène. França

- Revista Digital. Territorio teatral. Artículo. Indagación en el territorio de la performance y las nuevas poéticas tecnológicas. www.territorioteatral.org/html.2/dossier/n4_03.html

Bibliografia complementària

- Marcel·li Antunez. METAMEMBRANA. Blancs vs Blaus. Granollers 2008

- C. Salter, *Entangled: Technology and the Transformation of Performance*, The MIT press, Cambridge, 2010

- H-T. Lehmann. *Teatro Postdramático*, Cendeac, Murcia, 2011

2n bloc

- A. Lucier, *Music 109 Notes on Experimental Music*, Wesleyan University press, Middletown 2012

- R. Brown, *Sound, A reader in theater practice*, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2010

- D. Hendy, *Noise a human history of sound & listening*, Profilebooks, London 2014

- L. Kendrick, D. Roesner (edited by), *Theatre Noise, the sound of performance*, Cambridge Scholars, Newcastle, 2011
- V. Valentini, *Drammaturgie sonore, Teatri del secondo Novecento*, Bulzoni Editore, Roma, 2012

Bibliografia complementària

- S. Dixon, *Digital Performance - A History of new media in theatre, dance, performance art, and installation*, The MIT press, Cambridge, 2007
- P. Auslander, *Liveness: Performance in a Mediatized Culture*, Routledge, 2008
- H-T. Lehmann, *Teatro postdrammatico*, Cendeac, Murcia, 2011

Recursos

- Aula especialitzades
- Audacity - <http://audacity.sourceforge.net>

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

1er bloc**Bibliografia:**

CDA (varis autors, Corps Numériques en scène. França. Revista Digital. Territorio teatral. Artículo. *Indagación en e territorio de la performance y las nuevas poéticas tecnológicas*. www.territorioteatral.org/html.2/dossier/n4_03.html

DELEUZE, Gilles: *La imagen tiempo/ estudios sobre cine*. Buenos Aires: Ediciones Paidós Comunicación, 20005

DIXON S.: *Digital Performance - A History of new media in theatre, dance, performance art, and installation*, The MIT press, Cambridge, 2007.

SÁNCHEZ, José Antoni; CONDE-SALAZAR, Jaime: *Cuerpos sobre blanco*. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2003.

SUÁREZ, Jorge Iván: *Escenografía aumentada*. Madrid: Editorial Fundamentos, 2010.

Bibliografia complementària:

ANTÚNEZ, Marcel·li: *Metamembrana*. Granollers: Blancs vs Blaus, 2008.

LEHMANN, H-T.: *Teatro Postdramático*. Murcia: Cendeac, 2011.

SALTER, C.: *Entangled: Technology and the Transformation of Performance*. Cambridge: The MIT press, 2010.

2n. Bloc:**Bibliografia:**

DAVIS, G.; JONES, R.: *Yamaha Sound Reinforcement Handbook*. Hal Leonard, 2000.

FARNELL, A.: *Designing Sound*, The MIT press. Cambridge, 2010.

KAYE, D.: *Sound and Music for the Theatre* (Third Edition): The Art & Technique of Design, Focal Press, 2009.

LABELLE, B.: *Background Noise: A History of Sound Art*. Continuum, 2006.

LEONARD, J. A.: *Theatre Sound*. Routledge, 2001.

ROSÓN, T.: *Mesas de Mezclas* (fotocopies disponibles secretaria). 2005.

Bibliografia complementària:

AUSLANDER, P.: *Liveness: Performance in a Mediatized Culture*. Routledge, 2008.

DIXON, S.: *Digital Performance - A History of new media in theatre, dance, performance art, and installation*. The MIT press, Cambridge, 2007.

LEHMANN, H-T.: *Teatro Postdramático*, Cendeac. Murcia, 2011.

SALTER, C.: *Entangled: Technology and the Transformation of Performance*. Cambridge: The MIT press, 2010.

Recursos:

Aula especialitzades

Audacity - <http://audacity.sourceforge.net>