

PLA DOCENT - MATÈRIA 4 - Escenificació del musical

Caràcter:

Teòric i pràctic

ECTS Matèria:

9

Desplegament temporal:

Llengües en les quals
s'imparteix:

Tipus	Període	ECTS	Català i castellà
Obligatòria	Segon semestre	9	

Resultats d'aprenentatge

RA1. **Analitzar** el funcionament, la gestió i els terminis d'una producció professional de teatre musical, incorporant criteris d'equitat i inclusió en la distribució de rols, responsabilitats i presa de decisions dins de l'equip de producció.

RA2. **Adquirir** coneixements bàsics sobre les diverses disciplines tècniques implicades en una obra de teatre musical, incloent sonologia, il·luminació, vídeo, maquinària, escenografia, utilleria, vestuari i caracterització, i efectes especials, reconeguent la diversitat de professionals i promovent pràctiques inclusives en la gestió tècnica de l'espectacle.

RA3. **Desenvolupar** habilitats de comunicació i relació amb els intèrprets des de la perspectiva de la direcció, fomentant un llenguatge respectuós, igualitari i inclusiu que consideri la diversitat de gènere i identitats en els equips artístics.

Continguts

Les assignatures que formen part d'aquesta matèria tenen com a funció ajudar a l'alumnat a visualitzar i entendre el musical que està escrivint. Els coneixements bàsics de direcció, tecnologia del musical i producció li donen el marc mental per construir la seva creació.

Continguts

- Anàlisi tècnic de la producció d'un musical.
- Viatge de la primera idea al dia de l'estrena (organitzar reunions de col·laborador, gestionar equips, càstings, càrrecs dins d'un espectacle musical i jerarquies, organització d'assajos, elaboració del tauler de comunicacions del teatre (tablilla), bíblies (d'escena, d'utilleria, de vestuari.)
- Reposicions i franquícies.
- Gestió de drets d'autors i registre d'obres (obres de gran dret, varietats.)
- Facturació.
- Panorama actual del teatre a Barcelona (mapa de productores, teatres, etc...)
- Nocions bàsiques de programari tècnic (QLAB, Dorico, Sibelius, Cubase...)
- Visites tècniques a teatres i estudis de gravació de so.
- Treball d'anàlisi de la cançó (treball de taula).
- Entrenament actoral i nocions mínimes de direcció.

Observacions

Aquesta matèria preveu la incorporació puntual de diversos docents especialitzats en cadascun dels camps (escenògrafs, caps tècnics, dissenyadors de so, tècnics de llum i so, personal de teatre, maquinistes, util·lers, productores, advocats, directors d'escena...)

Dins aquesta matèria es treballa la recerca documental i historiogràfica, realitzant treballs escrits originals de recerca a partir de tota mena de fonts d'informació apropiades.

Competències generals

Codi:	Competència:
CG1	[INDIVIDUAL] Planificació i Gestió del temps.- Planificar i organitzar de manera eficient la pròpia feina, complint terminis i aplicant metodologies professionals pròpies del sector escènic i musical, tenint en compte pràctiques inclusives i accessibles que considerin la diversitat de contextos i col·lectius.
CG2	[INDIVIDUAL] Anàlisi i Integració interdisciplinària i Recerca.- Analitzar materials artístics i integrar coneixements, eines i perspectives de diverses disciplines per fomentar l'experimentació, la recerca i l'aprofundiment en la creació escènica i musical, incorporant una mirada crítica sobre representacions de gènere i diversitat.
CG3	[INDIVIDUAL] Autoavaluació i Millora contínua.- Realitzar una autoavaluació crítica i precisa dels processos, metodologies i resultats propis, amb l'objectiu de millorar-los de manera continuada, considerant l'impacte de les pròpies decisions sobre la inclusió i equitat en projectes artístics.
CG5	[GRUPAL] Gestió i Convivència en el treball col·lectiu.- Organitzar i participar activament en equips de creació, afavorint la convivència, la tolerància i la integració de perspectives de gènere, inclusió i diversitat i equitat en les dinàmiques grupals i en els resultats artístics.

Competències específiques

Codi:	Competència:
CE5	Disseny i estructura dramàtica. - Analitzar, conceptualitzar i dissenyar una obra de teatre musical identificant-ne els mecanismes dramàtics i estructurals, i situant-la en el context global del projecte i incorporant una mirada crítica sobre la construcció de personatges, relacions i rols de gènere.
CE6	Direcció d'actors i cantants. - Reconèixer i experimentar tècniques de direcció d'actors i cantants, i gestionar creativament la interpretació de cançons en escena, fomentant processos de treball respectuosos, inclusius i sensibles a la diversitat de gènere i identitats.
CE7	Gestió tècnica i logística de producció. - Identificar i gestionar problemes tècnics i logístics en el disseny i producció d'espectacles de teatre musical, tenint en compte criteris d'equitat i inclusió en l'organització dels equips i en les dinàmiques de treball.
CE8	Gestió, promoció i viabilitat professional. - Planificar processos de gestió, promoció i avaluació de la viabilitat d'una proposta de teatre musical, i identificar oportunitats de <i>networking</i> en el sector professional i promovent pràctiques professionals equitatives i respectuoses amb la diversitat.
CE9	Caracterització i vestuari escènic. Analitzar, conceptualitzar i aplicar els elements de caracterització i vestuari en el context d'una obra de teatre musical, assegurant-ne la coherència amb la proposta dramàtica i estètica, i incorporant una mirada crítica que eviti estereotips i promogui una representació diversa de gèneres, identitats i cossos.
CE10	Il·luminació i sonorització. Identificar, dissenyar i coordinar els elements bàsics d'il·luminació i so en un projecte de teatre musical, en coherència amb les necessitats dramàtiques i musicals de l'obra, i valorant-ne l'impacte expressiu, simbòlic i inclusiu en la percepció escènica.
CE11	Maquinària escènica i atrezzo. Reconèixer i integrar els recursos de maquinària escènica i atrezzo en el desenvolupament d'una producció de teatre musical, garantint-ne la funcionalitat, la coherència amb la proposta artística i l'ús responsable i inclusiu dels elements escènics.
CE12	Posada en escena. Analitzar i coordinar la posada en escena d'una obra de teatre musical, integrant de manera coherent els elements dramàtics, musicals, interpretatius i tècnics, i desenvolupant una proposta escènica global amb criteris artístics, professionals i inclusius.

Competències en recerca

Codi:	Competència:
CI2	Contextualització crítica. Situar manifestacions musicals dins del seu marc social, cultural i econòmic, avaluant les influències de gènere i poder en creació, producció i recepció.
CI5	Comunicació i aplicació de resultats de recerca. Integrar els resultats de la recerca en informes escrits, presentacions o discussions, utilitzant un llenguatge inclusiu i crític.

Activitats formatives

Número:	Activitat formativa:	Hores:	Presencialitat:
1	Classe teòrica presencial	130h	100%
2	Classe magistral	10h	100%
9	Pràctiques	75h	50%
10	Sortides externes	10h	100%

Metodologies docents

Número:	Metodologia docent:
1	Aprenentatge expositiu de continguts o d'experiències.
2	Aprenentatge basat en la recerca i l'estudi individuals.
4	Aprenentatge participatiu i col·laborador.
5	Aprenentatge experiencial i contextualitzador.
7	Aprenentatge de la comunicació i la presentació.

Metodologies de recerca

Número:	Metodologia de recerca:
1	Recerca històrica i musicològica. Recerca documental i bibliogràfica (consulta de llibres, articles acadèmics, revistes especialitzades i arxius sobre teatre musical, compositors i dramaturgs), Anàlisi de fonts primàries (partitures originals, llibrets, enregistraments musicals i vídeos d'interpretacions escèniques), Estudi comparatiu de períodes i tendències (comparar musicals i autors de diferents èpoques, tenint en compte influències culturals i de gènere.)
3	Recerca aplicada i pràctica. Recerca basada en la pràctica (crear musicals, composicions o dramatúrgies com a part de la recerca, documentant el procés), Observació i experimentació (assaigs, tallers de dramatúrgia i composició, aplicació de tècniques musicals i de direcció), Estudi de casos (anàlisi de musicals emblemàtics i la seva recepció crítica, incloent aspectes de gènere i representació.)
4	Recerca qualitativa en context professional. Entrevistes i testimonis (amb intèrprets, compositors, directors i professionals del sector), Anàlisi de trajectòries professionals (estudis sobre recorreguts d'artistes i creadors, identificant factors d'èxit i barreres de gènere), Observació participant (assistir a assaigs, produccions i processos de direcció per comprendre la pràctica professional.)
5	Recerca interdisciplinària. Integració de disciplines (musicologia, dramatúrgia, gestió escènica, tecnologia i producció), Anàlisi de context social i cultural (estudiar com les dinàmiques de gènere, inclusió i diversitat influeixen en la creació i recepció de musicals), Recerca aplicada a la innovació (experimentació amb nous formats, estils musicals i narratives, basant-se en evidències recollides.)

Sistemes d'avaluació

Número:	Sistema d'avaluació:	Ponderació mín.:	Ponderació màx.:
1	Avaluació sumativa i/o avaluativa: Prova escrita, test de coneixements, comentari de text o qüestionari de comprensió: exercicis musicals, literaris, composicions, guions, projectes de producció.	20%	60%
2	Avaluació formativa: Observació de la participació, rubriques d'activitat en grup, valoració de presentacions orals i coordinació de debat.	10%	30%
3	Avaluació competencial: Pràctiques, estudis de cas, simulacions, observació directa o memòries de pràctiques.	10%	30%
2	Avaluació contínua: Lliurament de projectes, defensa oral, rúbriques de procés.	20%	50%

Assignatures

Assignatura	Caràcter	ECTS assignatura
Preproducció	Teòrica i Pràctica	3
Tecnologia aplicada	Teòrica i Pràctica	3
Direcció de cançons	Pràctica	3