FITXA D'ASSIGNATURA

Escenificació i direcció escènica 2

PLA DOCENT: Grau en Ensenyaments Artístics Superiors d'Art Dramàtic

ESPECIALITAT: Direcció escènica i Dramatúrgia

CURS: Primer

MATÈRIA: Dramatúrgia

DADES GENERALS

CODI	0121	
NOM	ESCENIFICACIÓ I DIRECCIÓ ESCÈNICA 2	
TIPUS	OBLIGATÒRIA	
CURS I PERÍODE SEMESTRAL D'IMPARTICIÓ	PRIMER CURS – SEGON SEMESTRE	
CRÈDITS ECTS I NOMBRE D'HORES	7 crèdits ECTS / 175 hores	
DESGLOSSAMENT	TOTAL	175 hores
	Treball pràctic presencial	64 hores
	Memòries i lectures	43 hores
	Treball autònom	68 hores
PROFESSORAT	Consulteu la web del centre	
REQUISITS PREVIS DE MATRICULACIÓ I ORIENTACIONS	Per a matricular-se a l'assignatura d'**Escenificació i direcció escènica 2** caldrà haver-se matriculat també a l'assignatura d'**Escenificació i direcció escènica 1**.	

COMPETÈNCIES

MATÈRIA: ESCENIFICACIÓ																			
ASSIGNATURA	**COMPETÈNCIES**																		
	T-01	T-02	T-03	T-07	T 08	T-13	T-14	T-15	T-17	G-01	G-02	G-03	G-04	G. 05	EDD-01	EDD-02	EDD-03	EDD-04	EDD-05
Escenificació i direcció escènica 1	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
Escenificació i direcció escènica 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Posada en escena 1	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	
Posada en escena 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	

LLEGENDA COMPETÈNCIES:

T-01 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.

T-02 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

T-03 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.

T-07 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

T-08 Desenvolupar raonada i críticament idees i arguments.

T-13 Cercar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

T-14 Dominar la metodologia d'investigació en la generació de projectes, idees i solucions viables.

T-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

T-17 Contribuir amb la seva activitat professional a la sensibilitat social de la importància del patrimoni cultural, la seva incidència en els diferents àmbits i la seva capacitat de generar valors significatius.

G-01 Fomentar l'autonomia i autorregulació en l'àmbit del coneixement, les emocions, les actituds i les conductes; mostrant independència en la recollida, anàlisi, i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per a automotivar-se i organitzar-se en els processos creatius.

G-02 Comprendre psicològicament i empatitzar per entendre i sentir les vides, situacions i personalitats alienes, utilitzant de manera eficaç les seves capacitats d'imaginació, intuïció, intel·ligència emocional i pensament creatiu per la solució de problemes; desenvolupant la seva habilitat per a pensar i treballar amb flexibilitat, adaptant-se als altres i a les circumstàncies canviants de la feina, així com la consciència i l'ús saludable del propi cos i de l'equilibri necessari per a respondre als requisits psicològics associats a l'espectacle.

G-03 Potenciar la consciència crítica, aplicant una visió constructiva al treball de si mateix i dels altres, desenvolupant una ètica professional que estableixi una relació adequada entre els mitjans que utilitza i les finalitats que persegueix.

G-04 Comunicar, mostrant la capacitat suficient de negociació i organització de la feina en grup, la integració en contextos culturals diversos i l'ús de noves tecnologies.

G-05 Fomentar l'expressió i creació personal, integrant els coneixements teòrics, tècnics i pràctics adquirits; mostrant sinceritat, responsabilitat i generositat en el procés creatiu; assumint el risc, tolerant el fracàs, i valorant de manera equilibrada l'èxit social.

E.DD-01 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.

E.DD-02 Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els coneixements estètics i tècnics necessaris sobre els diversos llenguatges que participen en la representació.

E.DD-03 Planificar i conduir el procés general de creació de l'espectacle, aplicant la metodologia de treball pertinent.

E.DD-04 Investigar per a concebre i fonamentar el procés creatiu personal, tant en allò referent a la metodologia de treball com a la renovació estètica.

E.DD-05 Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

MATÈRIA: ESCENIFICACIÓ									
ASSIGNATURA	**COMPETÈNCIES**								
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Escenificació i direcció escènica 1	X	X		X			X		X
Escenificació i direcció escènica 2	X	X	X	X			X	X	X
Posada en escena 1		X	X	X	X			X	X
Posada en escena 2		X	X	X	X	X	X	X	X

LLEGENDA APRENENTATGES:

A-1 Comprensió dels principals elements de la creació dramatúrgica. Primer des d'una perspectiva teòrica, després des d'un desenvolupament pràctic en exercicis concrets.

A-2 Capacitat de de comprendre, analitzar i desenvolupar l'estructura de temes i subtemes que suporta una obra.

A-3 Capacitat de carregar l'estructura de temes i subtemes amb una àmplia diversitat de materials de tota mena que permetin recobrir l'esquelet estructural bàsic.

A-4 Capacitat de desenvolupar un personatge des de qualsevol punt de vista: biogràfic, històric, psicològic.

A-5 Capacitat d'entendre el valor d'un espai significatiu, amb el que suposa com a modificador de tot el que passa en ell. En la mateixa mesura, incentivació de la inventiva de l'alumne en la recerca d'espais espacialment efectius.

A-6 Capacitat de comprensió dels mecanismes de la oralitat en la realitat quotidiana, des de punts de vista lingüístics, sociolingüístics i psicolingüístics, i capacitat de comprensió de les estratègies de la falsa oralitat del text teatral en els diferents estils que caracteritzen la història del text dramàtic.

A-7 Capacitat de comprensió del fet escènic des de l'inici del procés d'emissió fins a les últimes conseqüències del procés de recepció tenint en compte l'àmbit de la producció, l'àmbit de la creació, l'àmbit dels mitjans de

comunicació i l'àmbit sociològic de la recepció pel públic real. És una mirada panoràmica sobre el complet ecosistema teatral.

A-8 Capacitat d'aplicar tots els coneixements adquirits a l'anàlisi de les obres de Shakespeare i Beckett amb l'objectiu no ja d'analitzar-lo des d'una perspectiva escènica (que inclou necessàriament qualsevol altre anàlisi de text -lingüístic, literari, històric, filosòfic, etc.- i el transcendeix) sinó amb la finalitat de dur-lo a escena.

A-9 Capacitat de treballar en condicions d'urgència aportant idees i solucions als problemes que sorgeixin al llarg d'una posada en escena.

BLOCS TEMÀTICS

L'assignatura d'Escenificació i direcció escènica 2 representa la continuïtat lògica del desenvolupament teòric dels principals conceptes de la idea de "posada en escena". L'eix principal d'aquest segon semestre rau en l'anàlisi en profunditat dels diferents llenguatges escènics. Així com en l'elaboració i desenvolupament d'una proposta escènica (o projecte de posada en escena) a partir del treball d'anàlisi individual d'una obra diferent per part de cada estudiant.

Eixos temàtics fonamentals de l'exploració teòrico-pràctica:

1. Anatomia dels llenguatges escènics.
    a. Reflexió sobre la llum.
    b. Reflexió sobre la música.
    c. Reflexió sobre les imatges.
    d. Reflexió sobre els objectes.
    e. Reflexió sobre les projeccions audiovisuals.
    f. Reflexió sobre llenguatges escènics alternatius.
2. Estètica i significat dels personatges.
3. Pràctica d'anàlisi del material textual per a la posada en escena.
4. Desenvolupament d'un projecte creatiu de posada en escena.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA

1. Classes presencials teòriques.
2. Treball a casa d'exercicis de reflexió (encàrrecs) per escrit setmanals.
3. Comentari i debat a classe sobre les reflexions i els exercicis realitzats a casa.
4. Treball d'anàlisi i d'especulació sobre la posada en escena d'una obra triada per l'alumne/a entre un llistat d'obres seleccionades pel professor.
5. Comentari i debat a classe sobre les reflexions i especulacions creatives realitzades a casa pels estudiants.
6. Selecció d'una obra dramàtica per part de l'estudiant a partir d'una sèrie d'obres seleccionades pel professor corresponents als següents autors: Èsquil, Sòfocles , Shakespeare, A. Txékhov, T. Williams, A. Miller o H. Ibsen, B. Brecht, S. Beckett.

7. Desenvolupament d'un dossier de proposta escènica final individual, en relació a l'obra triada per cada estudiant.
8. A cada alumne/a, que serà el director del seu projecte, se li demanarà associar-se amb dos companys en el treball creatiu de les obres triades. Aquests companys faran els rols d'escenògraf, il·luminador i/o dissenyador de vestuari en el projecte de l'altre/a. De manera que cada equip estarà format per un director i un màxim de dos col·laboradors.

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

L'avaluació de "Escenificació i direcció escènica 1" tindrà una nota final que es valorarà a partir dels següents paràmetres:

1. Implicació a classe en el treball de debat i participació en el desenvolupament de les dinàmiques teorico-pràctiques del grup 30%
2. Memòries i treballs d'aplicació pràctica dels conceptes teòrics i pràctics del temari 40%
3. Examen teòric sobre els conceptes bàsics de la posada en escena 30%

FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA

1. Artaud, Antonin. El teatre i el seu doble. Anagrama, Barcelona, 1970.
2. Barba, Eugenio. Teatro. Soledad, oficio, revuelta. Catálogos. Buenos Aires, 1997.
3. Barba, Eugenio. La conquista de la diferencia. San Marcos, Lima, 2008.
4. Boal, Augusto. El teatro del oprimido. Alba, Barcelona, 2009.
5. Brecht, Bertolt. Escritos sobre teatro. Editorial Alba. Barcelona, 2010.
6. Brook, Peter. El espacio vacío, Península, 2001, or. 1968.
7. Brook, Peter. Hilos de tiempo, Siruela, 2003, or. 1998; recuerdos.
8. Brook, Peter. Más allá del espacio vacío, escritos sobre teatro, cine y ópera (1947-1987, Alba, 2001.
9. Brook, Peter. La puerta abierta: reflexiones sobre la interpretación y el teatro, Alba, 2002.
10. Brook, Peter . Conversaciones con Peter Brook, 1970-2000, Alba, 2005, or. 2003.
11. Copeau, Jacques. Hay que rehacerlo todo. Escritos sobre teatro. ADE. Madrid, 2002.
12. Grotowski, Jerzy. Hacia un teatro pobre. Siglo XXI Editores. Madrid, 1999.
13. Kantor, Tadeusz. El teatro de la muerte, Ediciones de la Flor. Buenos Aires, 1984.
14. Mamet, David. True and false: heresy and common sense for the actor (1997)
15. Mamet, David. Three uses of the knife. 1998.
16. Mamet, David. On directing film. 1990.
17. Meyerhold, Vsevolod. Teoría teatral. Editorial Fundamentos. Madrid, 1986.
18. Piscator, Erwin. El teatro político. Trad., Salvador Vila. Hiru. Hondarribia, 2001.
19. Richards, Thomas. Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas. Alba Editorial, 2004.
20. Tytell, John. The Living Theatre: arte, exilio y escándalo. Los libros de la Liebre. Barcelona, 1999.