FITXA D'ASSIGNATURA

Monòleg i diàleg 1

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

ESPECIALITAT: Direcció escènica i Dramatúrgia

CURS: Primer

MATÈRIA: Pràctica d'escriptura dramàtica

DADES GENERALS

CODI	0123	
NOM	MONÒLEG I DIÀLEG 1	
TIPUS	OBLIGATÒRIA	
CURS I PERÍODE SEMESTRAL D'IMPARTICIÓ	PRIMER CURS – PRIMER SEMESTRE	
CRÈDITS ECTS I NOMBRE D'HORES	3 crèdits ECTS / 75 hores	
DESGLOSSAMENT	TOTAL	75 hores
	Treball pràctic presencial	60 hores
	Memòries i lectures	5 hores
	Treball autònom	10 hores
PROFESSORAT	Consulteu la web del centre	
REQUISITS PREVIS DE MATRICULACIÓ I ORIENTACIONS	No hi ha requisits previs de matriculació.	

COMPETÈNCIES

MATÈRIA: PRÀCTICA D'ESCRIPTURA DRAMÀTICA																		
ASSIGNATURA	**COMPETÈNCIES**																	
	T-01	T-02	T-03	T-04	T-06	T-07	T-08	T-13	T-14	T-15	G-01	G-03	G-05	ED D-1	ED D-2	ED D-3	ED D-4	ED D-5
Desenvolupament d'una peça teatral 1	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Desenvolupament d'una peça teatral 2	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Desenvolupament d'una peça teatral 3	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Desenvolupament d'una peça teatral 4	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Invenció de l'argument	X	X	X		X	X	X	X			X			X				X
Monòleg i diàleg 1	X	X	X		X	X	X	X			X			X				X
Monòleg i diàleg 2	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-04 Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.

T-06 Realitzar autocrítica cap el propi exercici professional i interpersonal.

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.

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-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-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: PRÀCTICA D'ESCRIPTURA DRAMÀTICA									
ASSIGNATURA	**COMPETÈNCIES**								
	A-01	A-02	A-03	A-04	A-05	A-06	A-07	A-08	A-09
Desenvolupament d'una peça teatral 1	X	X	X	X	X		X	X	X
Desenvolupament d'una peça teatral 2	X	X	X	X	X		X	X	X
Desenvolupament d'una peça teatral 3	X	X	X	X	X		X	X	X
Desenvolupament d'una peça teatral 4	X	X	X	X	X		X	X	X
Invenció de l'argument			X			X	X	X	
Monòleg i diàleg 1			X		X			X	
Monòleg i diàleg 2			X		X			X	

L

LEGENDA APRENENTATGES:

A-1 Capacitat per a inventar, desenvolupar i escriure un text escènic que contempli totes les variables possibles de la creació dramàtica.

A-2 Domini de l'estructura compositiva global d'un text dramàtic (és a dir, de la superposició d'estructures: de tema i subtemes, de personatges, de conflictes, d'espai, de temps, d'argument i d'emocions).

A-3 Capacitat d'analitzar i desenvolupar el tema de l'obra que es proposi escriure l'alumne.

A-4 Control dels materials (documentals, textuals, auditius, visuals, etc.) que siguin necessaris per a desenvolupar adequadament el text.

A-5 Bon coneixement de l'estructura i construcció (conceptual, psicològica, emocional) dels personatges i els conflictes que afronten.

A-6 Desenvolupament adequat de l'espai i de la juxtaposició de les escenes en el temps.

A-7 Control de l'argument, especialment en les etapes finals de la creació, moment en el qual conflueixen totes les línies llançades durant el plantejament.

A-8 Domini de l'estructura emocional i energètica de la peça escrita, especialment pel que fa a l'estructura de l'atenció del públic.

A-9 Capacitat d'explicar analíticament la pròpia obra amb l'objectiu de transmetre els trets principals a un possible director i a un equip d'actors.

BLOCS TEMÀTICS

En la mesura que el monòleg i el diàleg són l'eina fonamental en el treball del dramaturg sobre la qual, i des de tots els punts de vista possibles, reflexionarà al llarg de tota la carrera, els dos semestres inicials dedicats a aquest tema tenen l'objectiu pràctic d'establir les bases d'una concepció del món que té en les relacions humanes i en la interacció emocional entre les persones el seu principal centre d'interès. Els dos semestres són acumulatius i tractaran de plantejar progressivament els aspectes més complexos d'aquesta realitat començant, òbviament, per les situacions interpersonals simples amb la intervenció de pocs personatges i una estructura d'espai, temps i acció aristotèlica ("Monòleg i Diàleg 1") i continuant per les situacions interpersonals complexes i estructures que trenquin la unitat d'espai, temps i acció ("Monòleg i Diàleg 2").

1. El monòleg i el diàleg com les dues formes fonamentals de la comunicació humana també sobre l'escenari.
2. El desdoblament del discurs general de l'obra a través de diàlegs polaritzats entre personatges enfrontats de diversa manera i en diferent grau.
3. Pràctiques d'escriptura centrant successivament l'atenció en els diferents aspectes conceptuals de la creació dramatúrgica: tema, subtemes, personatges, conflictes, espai, temps, argument, emoció i energia.
4. Desenvolupar la capacitat de dir el màxim (és a dir, parlar del món que existeix tal com l'experimenten els espectadors) amb el mínim de paraules (amb sobreentesos, ocultacions, mentides, vacil·lacions, inexactituds... tal com passa a la realitat).
5. Desenvolupar formes d'escriptura dialògica en un ventall que vagi des d'una voluntat naturalista que imiti la parla del carrer fins a una voluntat antinaturalista que evidenciï altres aspectes de l'activitat comunicativa normal (incomunicació, manca de lògica, emocionalitat, etc.)
6. Discussió col·lectiva dels textos propis i dels textos dels companys amb l'objectiu de trobar possibles millores.

7. L'èmfasi es posa en aquest cas en la sensibilitat per a l'ús de la llengua dialògica i del llenguatge de comprensió oral.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura Monòleg i diàleg 1 és la primera d'una sèrie d'assignatures que seran acumulatives respecte al que l'alumne aprendrà al llarg de tots els semestres de la matèria "Pràctica d'escriptura dramàtica". Tot i que es persegueix com a resultat final l'autonomia i la llibertat creatives de l'actor, en el cas de "Monòleg i diàleg 1" es demanarà a l'alumne tot tipus de plantejaments escènics (molts dels quals no tindran -volgudament i amb finalitat pedagògica- res a veure amb la personalitat creativa del propi alumne) amb l'objectiu, justament, d'explorar els límits de la seva pròpia creativitat. Haurà de resoldre dialògicament situacions escèniques que li seran donades amb tota una sèrie de premisses: des dels personatges als conflictes, des de l'espai a les emocions, des del to i l'energia a l'argument.

L'assignatura es desglossa en les següents activitats específiques:

1. Classes teòriques d'exposició de conceptes.
2. Realització de treballs i memòries.
3. Lectures associades a l'assignatura.
4. Exercicis d'escriptura dramàtica.
5. Classes teòrico-pràctiques per establir el marc i els objectius de les
6. pràctiques a desenvolupar als semestres corresponents.
7. Seguiment i lectura a classe dels materials produïts pels estudiants.
8. Reflexió i debat per part dels alumnes i el professor sobre l'estil i l'orientació creativa dels materials produïts.

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

El sistema d'avaluació és continu. Es valorarà el rendiment de l'alumne/a en el decurs de tots els treballs pràctics del semestre per part del professor, així com la seva implicació en el procés creatiu i el seu nivell de responsabilitat i disciplina, a l'hora de posar en pràctica tot els conceptes teòrics adquirits amb l'objectiu d'orientar la pràctica dramatúrgica.

Instruments específics d'avaluació que acaben oferint una nota mitja ponderada són:

1. Avaluació del procés de creació al llarg de tot el semestre, valorant tant l'originalitat i la capacitat de resoldre problemes específics, com la d'escoltar i integrar o discutir de forma personal les aportacions puntuals del tutor. 25%
2. Realització i qualitat dels treballs entregats, valorant especialment l'adequació a les premisses inicials. 25%
3. Valoració de tots els aspectes tècnics de la dramatúrgia pel que fa, especialment, al bon funcionament escènic de la idea proposada. 25%
4. Capacitat d'analitzar i criticar de forma dramatúrgicament útil (és a dir, aportant solucions possibles als problemes que es detectin) les idees aportades pels companys. 25%
5.

La nota de cada semestre passa pel filtre del Claustre de Dramatúrgia i Direcció, que reuneix tots els professors de cada nivell de amb el Cap de Departament. I després és ratificada pel Claustre General Semestral que reuneix a tots els Caps de Departament de cada àrea.

Això permet tenir una visió global i personal de cadascú dels alumnes en la globalitat dels seus estudis.

FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA

1. Alonso de Santos, José Luis: La escritura dramática. Editorial Castalia, Madrid 1998.
2. Abirached, Robert: La crisis del personaje en el teatro moderno. Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España. Madrid, 1994
3. Carme Font: Cómo crear emoción en la literatura. Una guía para lograr la mejor expresión de los sentimientos. Alba Editorial, S.L.U., Barcelona, 2008.
4. Font, Carme: Cómo diseñar el conflicto narrativo. Claves para comprender y encauzar la tensión literaria. Alba Editorial, S.L.U., Barcelona, 2009.
5. García Jiménez: Narrativa audiovisual. Ediciones Càtedra S.A., Madrid 1993.
6. García Márquez: Cómo se cuenta un cuento. Escuela Internacional de Cine y Televisión. Ollero & Ramos, Editores, S. L. San Antonio de los Baños (Cuba), 1995.
7. Guillén Nieto, Victoria: El diálogo dramático y la representación escénica. Institut de Cultura Juan Gil-Albert. Generalitat Valenciana. Conselleria d'Educació i Ciència. Alacant, 1994.
8. Halac, Ricardo: Escribir Teatro. Dramaturgia en los tiempos actuales. Ediciones Corregidor. Buenos Aires, 2006.
9. Herman, Vimale: Dramatic Discourse. Dialogue as interaction in plays.Routledge. London, 1995.
10. Hormigón, Juan Antonio (editor): Del personaje literario-dramático al personaje escénico. Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España. Madrid, 2008.
11. Parker, Philip: Arte y ciencia del guión. Una completa guía de iniciación y perfeccionamiento para el escritor. Ediciones Robinbook, Barcelona, 2003.
12. Howard Lawson, John: Teoría y técnica de la Escritura de Obras teatrales.Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España. Madrid, 1995.
13. Lavandier, Yver: La dramaturgia. Los mecanismos del relato: cine, teatro, ópera, radio, televisión, cómic. Ediciones Internacionales Universitarias, S.A. Pamplona, 1997.
14. McKee, Robert: El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. Alba Editorial, S.L.U. Barcelona, 2002.
15. Polti, Georges: L'art d'inventer les personnages. Editions d'Aujourd'hui. Plan de la Tour, 1980.
16. Polti, Georges: Las 36 situaciones dramáticas. Editorial La Avispa, S.L., Madrid, 2000.
17. Spang, Kurt: Teoría del drama. Lecturas y análisis de la obra teatral. Ediciones de la Universidad de Navarra, S.A. Pamplona, 1991.
18. Vorhaus, John: Cómo orquestar una comedia. Los recursos más *serios para crear los gags, monólogos y narraciones cómicas más desternillantes.* Alba Editorial, S.L.U. Barcelona, 1994.