FITXA D'ASSIGNATURA

Producció teatral

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

ESPECIALITAT: Direcció escènica i Dramatúrgia

CURS: Tercer

MATÈRIA: Producció i gestió

DADES GENERALS

CODI	0301	
NOM	PRODUCCIÓ TEATRAL	
TIPUS	FORMACIÓ BÀSICA	
CURS I PERÍODE SEMESTRAL D'IMPARTICIÓ	TERCER CURS - PRIMER SEMESTRE TERCER CURS – SEGON SEMESTRE	
CRÈDITS ECTS I NOMBRE D'HORES	4 crèdits ECTS / 100 hores	
DESGLOSSAMENT	TOTAL	100 hores
	Treball presencial	76 hores
	Treball autònom	24 hores
PROFESSORAT	Consulteu la web del centre	
REQUISITS PREVIS DE MATRICULACIÓ I ORIENTACIONS	Per a matricular-se a l'assignatura de Producció teatral cal haver superat, prèviament, tots els crèdits de les assignatures de Formació Bàsica de primer i segon curs.	

COMPETÈNCIES

MATÈRIA: PRODUCCIÓ I GESTIÓ													
ASSIGNATURA	**COMPETÈNCIES**												
	T-01	T-02	T-03	T-07	T-08	T-09	T-10	T-12	T-13	T-14	T-15	G-01	G-04
Producció teatral	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-09 Integrar-se adequadament en equips multidisciplinars i en contextos culturals diversos.

T-10 Liderar i gestionar grups de treball.

T-12 Adaptar-se, en condicions de competitivitat, als canvis culturals, socials i artístics i als avenços que es produeixen en l'àmbit professional i seleccionar els camins adequats de formació continuada.

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-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.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

MATÈRIA: SISTEMES D'INTERPRETACIÓ																
ASSIGNATURA	**APRENENTATGE**															
	A-1	A-2	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	A-8	A-9	A-10	A-11	A-12	A-13	A-14	A-15	A-16
Producció teatral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LLEGENDA APRENENTATGES:

A1: La quantificació d'un espectacle: desglossament d'una producció teatral en partides pressupostàries.
A2: La valoració d'intangibles: el valor de l'art.
A3: Legislació fiscal referent a companyies teatrals, contractacions, convenis.
A4: Producció artística: temps, procés de creació i qualitat artística (necessitats reals de l'equip de creació)
A5: Producció executiva: la creació d'estructures de producció eficaces en la coordinació de cada projecte.
A6: Producció tècnica: el procés de posada en escena i la resolució escènica des d'un punt de vista tècnic.
A7: Recerca de recursos 1): Les institucions públiques.
A8: Recerca de recursos 2): Les institucions privades (sponsors i mecenes: la llei de mecenatge). A9: Estratègies creatives per a la obtenció de recursos i el control dels costos.
A10: Teatres i festivals: el conjunt de teatres com un sistema a escala europeu.
A11: Estratègies de mercat: el coneixement estètic i econòmic dels mercats actuals (Catalunya-Espanya-Europa).
A12: El concepte de temporada teatral: la valoració de costos i beneficis.
A13: El concepte de gira.
A14: L'estrena i els mitjans de comunicació social.
A15: L'estrena i els representants socials, polítics i culturals.
A16: Postproducció: el tancament d'una producció.

BLOCS TEMÀTICS

L'assignatura Producció teatral centra el seu interès en l'aspecte concret de la producció de l'espectacle, des del moment en què es decideix posar en escena una obra de teatre fins a acabar en els últims detalls del projecte de producció. Els continguts de l'assignatura són:

1. El sentit de la producció teatral: producció i art
2. De la idea de l'espectacle al projecte de producció
3. Estructura interna de la producció teatral: l'equip humà (artístic, executiu i tècnic)
4. Estructura material de la producció teatral: la transformació d'un projecte artístic en les necessitats materials.

5. La quantificació econòmica: la valoració de l'equip humà, la quantificació dels costos materials.
6. L'elaboració d'un pressupost: control de despeses i qualitat
7. Producció teatral, comptabilitat i gestoria
8. El concepte d'imprevistos
9. El concepte de pressupost i la lògica de les subvencions (partides estàndar i pressupostos reals).
10. La legislació fiscal referent a la producció teatral
11. Condicions per a la viabilitat d'un projecte teatral.
12. El concepte de coproducció: diferents fórmules de coproducció.
13. Recursos públics per a una producció: aspectes generals.
14. Ajuts culturals del Ministeri de Cultura de l'Estat Espanyol.
15. Ajuts culturals de la la Generalitat de Catalunya.
16. Ajuts culturals dels Ajuntament de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i d'altres ciutats amb especial interès pel teatre.
17. Ajuts d'altres institucions amb derivacions culturals (Diputacions, Instituts diversos - referents a la dona, a les polítiques d'igualtat, de la memòria històrica, de benestar social, etc.-).
18. Institucions europees dedicades a la promoció i difusió cultural.
19. Recursos privats per a una producció: aspectes generals.
20. La llei de mecenatge.
21. El concepte de esponsoratge.
22. Fórmules de coproducció privades.
23. Institucions privades amb derivacions culturals (les caixes, les fundacions).
24. Teatres públics i teatres privats.
25. El concepte de temporada teatral: l'explotació comercial.
26. El concepte de gira teatral.
27. Postproducció: el tancament de la producció d'un espectacle.
28. Companyia Teatral i acumulació de capital: l'encadenament de produccions teatrals.

ACTIVITATS D'APRENENTATGE I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA

1. Classes presencials teòriques on s'expliquin els conceptes fonamentals de l'assignatura. La teoria, però, no sols no exclou la pràctica sinó que només pot fonamentar-se sobre ella.
2. Lectures referents a tots els aspectes de la producció.
3. Treball pràctic de realització d'un projecte de producció teatral que contempli tots els aspectes estudiats prèviament des d'un punt de vista teòric.
4. Assistència a espectacles teatrals i pràctiques de producció en relació amb ells.

AVALUACIÓ ACREDITATIVA DELS APRENENTATGES

El sistema d'avaluació és continu. Es valora 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 les classes i el seu nivell de responsabilitat i disciplina. I la seva capacitat per adquirir els conceptes tant pràctics com teòrics que formen part del procés d'aprenentatge.

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

1. El rendiment a les classes durant tot el semestre i l'adquisició dels conceptes específics del curs, valorant especialment l'equilibri entre els coneixements adquirits i la capacitat d'aplicar-los al fet teatral en treballs pràctics. 25%
2. Assistència i participació en les classes a l'hora de discutir els principals conceptes i tractar de traslladar-los a la realitat.
3. Realització i qualitat dels treballs entregats
4. Examen a final de semestre que avaluï el domini adquirit sobre els conceptes a l'assignatura

FONTS D'INFORMACIÓ BÀSICA

1. AA.VV. La economía del espectáculo: una comparación internacional. Gescènica/ Bisap Consulting. Barcelona, 2009.
2. Bond, Daniel. Stage management. A gentle art. A & A Black (Publishers) Limited. Londres, 1997.
3. Cimarro, Jesús. Producción, gestión y distribución del teatro. Ediciones y Publicaciones Autor SRL. Madrid, 2009.
4. Conte, David M, and Langley, Stephen: Theatre management. Producing and managing performing arts. EntertainmentPro. Hollywood, 2007.
5. Kotler, Philip, y Scheff, Joanne. Marketing de las artes escénicas. Ediciones y Publicaciones Autor SRL. Madrid, 2004.
6. Pérez Martín, Miguel Ángel. Gestión de salas y espacios escénicos.Ñaque Editora. Ciudad Real, 2004.
7. Pérez Martín, Miguel Ángel. Técnicas de organización y gestión aplicadas al teatro y al espectáculo. Ñaque Editora. Ciudad Real, 2006.
8. Pérez Martín, Miguel Ángel. Gestión de proyectos escénicos. Ñaque Editora. Ciudad Real, 2010.
9. Reid, Francis: Administración Teatral. Centro Andaluz de Teatro. Sevilla, 1990.
10. Roux, Bernard. L'economie contemporaine du spectacle vivant. Editions L'Harmattan. París, 1993.
11. Staines, Judith (coordinadora). La movilidad de las artes escénicas. Obstáculos y oportunidades. Ediciones y Publicaciones Autor SRL. Madrid, 2009.