

DATOS IDENTIFICATIVOS

Dirección artística y escénica

Asignatura	Dirección artística y escénica			
Código	P04G070V01701			
Titulación	Grado en Comunicación Audiovisual			
Descriptores	Creditos ECTS	Seleccione	Curso	Cuatrimestre
	6	OB	4	1c
Lengua Impartición	Gallego			
Departamento	Comunicación audiovisual y publicidad			
Coordinador/a	Fernández Pérez, Rosa Maríana Fernández Fernández, Miguel Angel			
Profesorado	Fernández Fernández, Miguel Angel Fernández Pérez, Rosa Maríana			
Correo-e	mianfer@uvigo.es marianacarbballal@hotmail.com			
Web				
Descripción general				

Competencias

Código	
A4	Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
C2	Conocimiento de la relación existente entre la evolución tecnológica e industrial y el lenguaje audiovisual, habida cuenta los conceptos teórico prácticos de las representaciones visuales y auditivas, los sistemas de comunicación y transmisión de conceptos y sus realidades, así como los valores simbólicos y culturales básicos que favorezcan una correcta interpretación y análisis de los signos o códigos de la imagen en toda su extensión.
C11	Conocimiento de la imagen espacial y de las representaciones icónicas en el espacio, tanto en la imagen fija como audiovisual, así como los elementos constitutivos de la dirección artística. Estos conocimientos también incluyen la relación entre imágenes y sonidos desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales.
C12	Conocimiento de la planificación sonora y de las representaciones acústicas del espacio, así como los elementos constitutivos de diseño y la decoración sonora ("sound designer"). Estos conocimientos también incluirán la relación entre los sonidos y las imágenes desde el punto de vista estético y narrativo en los diferentes soportes y tecnologías audiovisuales. También se incluyen los modelos psicológicos específicamente desarrollados para la comunicación sonora y la persuasión a través del sonido.
C14	Capacidad para crear y dirigir la puesta en escena integral de producciones audiovisuales cinematográficas y videográficas, responsabilizándose de la posproducción, dirección de actores y ajustándose al guion, plan de trabajo y presupuesto previo.
C16	Capacidad y utilización de las técnicas y procesos en la organización de la producción fotográfica, así como las técnicas y procesos de creación en el campo de la imagen fija en general tanto en entornos analógicos como digitales.
C33	Capacidad para asumir el liderazgo en proyectos que requieran recursos humanos y de cualquiera otra naturaleza, aplicándolos eficientemente, asumiendo los principios de la responsabilidad social.
D2	Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio, así como capacidad para integrarse en un proyecto común destinado a la obtención de resultados
D3	Capacidad para asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.
D6	Orden y método: habilidad para la organización y temporalización de las tareas, realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual

D7	Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, por los valores universales de educación, cultura, paz y justicia, y por los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y personas con discapacidad
D8	Sensibilidad, respeto y necesidad de conservación del patrimonio cultural y audiovisual de Galicia y del mundo

Resultados de aprendizaje

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje
1. Conocimiento del proceso de producción de una obra audiovisual Ser capaz de definir las actividades integrantes de un proyecto.	C2
2 - Conocimiento del manejo de las técnicas en función de sus capacidades expresivas	A4
3. Conocimiento de los elementos visuales constitutivos de la dirección artística	C11
4. Conocimiento de los elementos sonoros constitutivos del diseño y decoración sonora	C12
7. Capacidad para apostar por un diseño escenográfico de creación en la puesta en escena (coreografía, interpretación, dramaturgia) de una obra audiovisual	C14
5. Capacidad y habilidad para planificar los recursos (técnicos y humanos) en las diversas fases de la producción de un relato audiovisual	C16
8. Capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo de trabajo colectivo	C33
9. Respeto hacia los diferentes diseños estéticos presentes en la puesta en escena que han ido configurando, a través de los tiempos y las culturas, el universo audiovisual Actual	D2 D3 D6 D7 D8

Contenidos

Tema	
Los bloques en los que está dividida la materia tienen en cuenta a dimensión eminentemente práctica de la misma.	1 -Contextualización y marco histórico de la Dirección Escénica. 2- La realidad actoral 3 - Descubrimiento y aproximación. .
CAPITULO 1 - DIRECCION ESCENICA	4 -Metodologías y herramientas en la Dirección Escénica. 5 - Interpretación actoral en Teatro, Cine y TV 6 . Análisis Activo. 7 - Propuestas de Dirección. Dirección de secuencias
CAPITULO 2: DIRECCION ARTISTICA	1 Conocer el papel de la dirección artística en la industria cinematográfica. 2 Conocer la evolución y el desarrollo de la dirección artística a través de la Historia del Cine. 3 Conocer las singularidades y la situación de la dirección artística en el cine norteamericano, en el cine europeo, en el cine español y en el cine gallego. 4 Entender la dirección artística relativa al pasado histórico, las diferentes perspectivas y la importancia de la Documentación. 5 Entender la dirección artística relativa al futuro, las diferentes perspectivas y la importancia de la Documentación. 6 Conocer la realidades de los decorados al margen del Estudio, realizados en exteriores, su complejidad y su singularidad.

Planificación

	Horas en clase	Horas fuera de clase	Horas totales
Salidas de estudio/prácticas de campo	0	10	10
Presentaciones/exposiciones	2	0	2
Sesión magistral	28	24	52
Estudio de casos/análisis de situaciones	30	30	60
Resolución de problemas y/o ejercicios	0	10	10
Trabajos y proyectos	0	16	16

*Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de alumnado

Metodologías	
	Descripción
Salidas de estudio/prácticas de campo	Actividades de aplicación de los conocimientos a situaciones concretas y de adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios no académicos exteriores. Entre ellas se pueden citar prácticas de campo, visitas a eventos, centros de investigación, empresas, instituciones... de interés académico-profesional para el alumno.
Presentaciones/exposiciones	Exposición por parte del alumnado ante el docente y/o un grupo de estudiantes de un tema sobre contenidos de la materia o de los resultados de un trabajo, ejercicio, proyecto... Se puede llevar a cabo de manera individual o en grupo.
Sesión magistral	Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de un trabajo, ejercicio o proyecto a desarrollar por el estudiante
Estudio de casos/análisis de situaciones	Análisis de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y entrenarse en procedimientos alternativos de solución.

Atención personalizada

Pruebas	Descripción
Resolución de problemas y/o ejercicios	En horario de tutorías

Evaluación

	Descripción	Calificación	Resultados de Formación y Aprendizaje
Resolución de problemas y/o ejercicios	DIRECCION ARTISTICA - 40%	40	
	Asistencia: 10% Análisis de películas: 10% Trabajo individual o en equipo: 10% Prueba escrita: 10%		
Trabajos y proyectos	DIRECCION ESCENICA:	60	
	Teoría - 15 % Al final del curso se realizará un examen escrito que constará de: - Preguntas breves de conocimientos generales sobre la temática impartida. - Desarrollo de un tema específico		
	Práctica - 35 %- - Presentación de un análisis de un guión audiovisual - Presentación de un ejercicio de Dirección de una secuencia y su correspondiente análisis activo		

Otros comentarios sobre la Evaluación

La materia consta de dos partes perfectamente diferenciadas: **Dirección Escénica** y Dirección **Artística** y con docentes distintos.

El alumno deberá aprobar ambas partes por separado, contribuyendo a la calificación final con los siguientes porcentajes: Dirección Escénica 60% y Dirección Artística 40%.

Además, en Dirección Escénica, la teoría y la práctica también deben ser superadas de manera independiente. En la segunda convocatoria el alumno acordará con los profesores el tipo de examen, a partir de cada situación individual. Caso de aprobar una de las partes se conservará esa calificación en julio.

Fuentes de información

Bibliografía principal Dirección Escénica:

Aristóteles 1974, Poética , Madrid: Gredos

Artaud,A.,1990, El Teatro y su Doble , Barcelona: Edhasa.

Brecht Berthold, Escritos sobre el Teatro ,Editorial Nueva Visión

BontDan,1981, Escenotecnia en Teatro, Cine yTelevisión. Barcelona : Editorial Leda.

BrookMeter,1968, El Espacio Vacío ,Barcelona:Ediciones Península

BrookMeter,1993, La Puerta Abierta ,Barcelona: Alba Editorial,s.l.u

Bordwell,D.1995, El significado del Filme .Barcelona. Paidós

CaminoJaime, El Oficio del Director de Cine ,Madrid: Cátedra.

Canfield Curtis, 1991 El arte de la dirección escénica, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena.

Casetti F. Y Di Chio Federico,1991, Como analizar un film , Barcelona:Paidós.

Chion, Michel,1993, La Audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido .Barcelona: Paidós

Copeau Jacques, La actitud del Director de Escena , Barcelona :Paidós

Douvignaud Jean, El Actor (Apuntes sobre una sociología del comediante) , Madrid: Editorial Taurus.

Helbo A. 1978, Semiología de la Representación, Teatro, Televisión, Cómic, Barcelona , Gili. Con

HHetmon Robert,1965, El Método del Actor´s Studio (Conversaciones Lee Strasberg) ,Madrid: Editorial Fundamentos.

Hormigón Juan A., Inicios de la Dirección de Escena, Madrid: Cátedra

Mamet David,1997 , Dirigir Cine ,México:Instituto Mexicano de Cinematografía.

May Renato, 1959 , Cine y televisión ,Madrid. Rialp

Meyerhol, Teoría Teatral , Madrid: Editorial Fundamentos

Miralles Albert, La Dirección De Actores ,Madrid: Cátedra

Oliva C. Y Torres Monreal F. 1990 , Historia Básica del Arte Escénico , Madrid, Cátedra

Oliva César , La Dirección de Escena como compromiso ideológico y estético ,Madrid: Cátedra

Pudovkin,1995, El Actor en el Film , Buenos Aires:Losange

Stanislavski C., El Trabajo del Actor sobre sí mismo . Buenos Aires: Editorial Quetzal

Strasberg L., 1989, Un Sueño de Pasión (La elaboración del Método) Buenos Aires: Emecéos riojanos.

Bibliografía complementaria Dirección Escénica:

Adam, Jean Michael & Marc Bonhomme (2000): La Argumentación publicitaria: retórica del elogio y de la persuasión (traducción de María A. Pérez Harguindey y Manuel Talens), Madrid, Cátedra.

Baños González, Miguel et al. (2009): Las palabras en la publicidad. El redactor publicitario y su papel en la comunicación publicitaria , Madrid, Laberinto.

Blanco, Luisa (1997): [El lenguaje de los textos publicitarios], en Henríquez y Esparza (eds.): Estudios de lingüística , Servicio de publicaciones da Universidade de Vigo, pp. 155-165.

Briz, A. (coord.) (2008): Saber hablar , Madrid, Aguilar.

Cassany, Daniel (2009, 16ª ed.): La cocina de la escritura , Barcelona, Anagrama.

Escandell Vidal, Mª Victoria (2005): La comunicación , Madrid, Gredos.

Fernández, Eduardo (2006): Retórica clásica y publicidad , Logroño, Instituto de estudio Aguilera Sastre J., Primeros pasos de la Dirección de Escena en España (1930.36), Claves para un análisis , Madrid:Cátedra

Gutiérrez Ordóñez, Salvador (1997): Comentario pragmático de textos publicitarios , Madrid, Arco Libros.

Martínez de Sousa, José (2008): Ortografía y ortotipografía del español actual , Gijón, Trea.

Mesanza López, J. (2009): Hablar y escribir correctamente: barbarismos, impropiedades y dudas en el español oral y escrito , Madrid, Wolters Kluwer.

RAE (2010): Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa.

Robles Ávila, Sara & Mª victoria Roemro (coord.) (2010): Publicidad y lengua española, Sevilla, Comunicación Social

ediciones y publicaciones.

Robles Ávila, Sara (ed.) (2005): Aspectos y perspectivas del lenguaje publicitario , Málaga, Universidad de Málaga.

Sánchez Lobato, J. (coord.) (2006): Saber escribir , Madrid, Aguilar.

Vellón Lahoz, Javier (2007): Estrategias lingüísticas de los textos publicitarios, Barcelona , UOC.

Álvarez, M (1997): Escritos comerciales , Madrid, Arco Libros.

RAE (1999): Ortografía de la lengua española (Ed. revisada por las Academias de la Lengua Española), Madrid, Espasa.

RAE(2004): Diccionario de la lengua española [Recurso electrónico], Madrid, Espasa Calpe (<http://buscon.rae.es/draei/>).

RAE / Asociación de academias de la lengua española (2005): Diccionario panhispánico de dudas , Madrid, Santillana (<http://buscon.rae.es/dpdl/>).

RAE / Asociación de academias de la lengua española (2009): Nueva gramática de la lengua española (2 vol.), Madrid, Espasa libros.

Rodero Antón, Emma et al. (2004): La Radio que convence: manual para creativos y locutores , Barcelona, Ariel.

Sánchez Corral, Luis (1991): Retórica y sintaxis de la publicidad: (itinerarios de la persuasión), Córdoba, Universidad.
Bibliografía principal Dirección Artística:

ETTEDGUI. PETER. DISEÑO DE PRODUCCIÓN & DIRECCIÓN ARTÍSTICA . OCÉANO. BARCELONA, 2001.

GOROSTIZA, JORGE. DIRECTORES ARTÍSTICOS DEL CINE ESPAÑOL. CÁTEDRA/FILMOTECA ESPAÑOLA. Madrid, 1997.

GOROSTIZA, JORGE; SANDERSON, JOHN D. CONSTRUCTORES DE ILUSIONES. LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA CINEMATográfica EN ESPAÑA . Ediciones de la Filmoteca, Valencia, 2010.

MURCIA, FÉLIX. LA ESCENOGRAFÍA EN EL CINE. EL ARTE DE LA APARIENCIA . Fundación Autor, Madrid, 2002.

RAMÍREZ, JUAN ANTONIO. LA ARQUITECTURA EN EL CINE. HOLLYWOOD, LA EDAD DE ORO. HERMANN BLUME. MADRID, 1986.

Belluscio, Marta. VESTIR A LAS ESTRELLAS. Ediciones B. Barcelona, 1999.

Rizzo, Michael. MANUAL DE DIRECCION ARTISTICA CINEMATográfica. Ediciones Omega. Bercalona, 2007.

Tauler, Arnoldo. DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE CINE Y TELEVISIÓN. 4ª ed., 2010. Online: XLibris.

VILA, SANTIAGO. LA ESCENOGRAFÍA. CINE Y ARQUITECTURA. CÁTEDRA, SIGNO E IMAGEN. MADRID, 1997

Bibliografía complementaria Dirección Artística:

ALARCÓN, ENRIQUE. EL DECORADOR EN EL CINE. FESTIVAL DE CINE DE ALCALÁ DE HENARES. ALCALÁ DE HENARES, 1984

CORMAN, ROGER/JEROME, JIM. ROGER CORMAN, COMO HICE CIENTO FILMS EN HOLLYWOOD Y NUNCA PERDÍ NI UN CÉNTIMO .ALERTES. BARCELONA, 1992

FERNÁNDEZ MAÑAS, IGNACIO. GIL PARRONDO, PASION Y RIGOR. Diputación de Almería, Almería, 1997.

FERNÁNDEZ MAÑAS, IGNACIO. GIL PARRONDO, LA REALIDAD PROYECTADA. Diputación de Almería, Almería, 2009.

GUARDIA, MANUEL/ALONSO, RAÚL. TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, ORNAMENTACIÓN Y PINTURAS DE DECORADOS. IORTV, 1993.

LUMET, SIDNEY. ASÍ SE HACEN LAS PELÍCULAS. RIALP. Madrid, 2002. NANE, TRAUTNER (ed.). EL MUNDO DE ALEXANDRE TRAUNER. SEMINCI. VALLADOLID, 1999.

NAVARRO, ÁLEX, JUAN BAYO, OLCINA, ROBERTO. VESTIRLOS SUEÑOS. FIGURINISTAS DEL CINE ESPAÑOL. SEMINCI. VALLADOLID, 2007.

Márquez, Úbeda. ALMERÍA, PLATÓ DE CINE. Rodajes cinematográficos (1951-2008). Instituto de Estudios Almerienses. Almería, 2009.

Matellano, Víctor. DECORADOS, GIL PARRONDO. T&B Editores. Barcelona, 2008.

Ortega Campos, Ignacio. CRÓNICA SOCIAL DEL CINE EN ALMERÍA: 1896-1936. Fundación Unicaja, Málaga, 2005.

Pérez Siquier. ALMERÍA Y EL CINE. Diputación de Almería. Almería, 2005.

Recomendaciones

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Guión, producción y realización para programas de entretenimiento/P04G070V01906

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente

Guión, producción y realización de programas de ficción/P04G070V01602
