

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	
B3	Capacidad para aplicar técnicas y procedimientos de la composición de la imagen a los diferentes soportes audiovisuales, a partir del conocimiento de las leyes clásicas y de los movimientos estéticos y culturales de la historia de la imagen
B4	Habilidad para exponer los resultados de los trabajos académicos de manera escrita, oral o por medios audiovisuales o informáticos de acuerdo a los cánones de las disciplinas de la comunicación.
B6	Conocimientos sobre la evolución histórica de la imagen y de la cultura audiovisual, en sus diferentes formatos
C13	Capacidad para diseñar la puesta en escena, iluminación y dirección de actores de una producción audiovisual.
D2	Ser capaz de trabajar en equipo y de comunicar las propias ideas mediante la creación de un ambiente propicio.
D3	Ser capaz de asumir riesgos expresivos y temáticos, aplicando soluciones y puntos de vista personales en el desarrollo de los proyectos.
D4	Ser capaz de organizar las tareas, realizándolas de manera ordenada y adoptando con lógica las decisiones prioritarias en los diferentes procesos de producción audiovisual.

Resultados de aprendizaje

Resultados previstos en la materia	Resultados de Formación y Aprendizaje		
1. Conocimiento del proceso de producción de una obra audiovisual	B3	C13	
2. Identificar y definir los elementos visuales constitutivos de la dirección artística.	B3	C13	
3. Conocimiento de los elementos sonoros constitutivos del diseño y decoración sonora		C13	D3 D4
4. Crear y aplicar un diseño escenográfico de la puesta en escena (coreografía, interpretación, dramaturgia) de una obra audiovisual	B4 B6	C13	D2
5. Demostrar capacidad para incorporarse y adaptarse a un equipo de trabajo colectivo			D2 D3 D4
6. Respetar los diferentes diseños estéticos presentes en la puesta en escena que han ir configurando, a través de los tiempos y las culturas, el universo audiovisual actual	B6		D3

Contenidos

Tema

Los bloques en los que está dividida la materia tienen en cuenta a dimensión eminentemente práctica de la misma.

CAPITULO 1 - DIRECCION ESCENICA

- 1 -Contextualización y marco histórico de la Dirección Escénica.
- 2- La realidad actoral
- 3 - Descubrimiento y aproximación. .
- 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	B3 B4 B6	C13	D2 D3 D4
	Asistencia: 10%				
	Análisis de películas: 10%				
	Trabajo individual o en equipo: 10%				
	Prueba escrita: 10%				
Trabajos y proyectos	DIRECCION ESCENICA:	60	B3 B4 B6	C13	D2 D3 D4
	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 - 45 %-				
	- 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 Básica

- Camino Jaime, **El oficio del director de Cine**, Cátedra, 1999
- Canfield Curtis, **El arte de la dirección escénica**, ADE, 1991
- Copeau Jacques, **La actitud del director de escena**, Paidós, 1991
- Declan Donnellan, **El actor y la diana**, 1º, Fundamentos, 2004
- Mamet David, **Dirigir Cine**, Instituto Mexicano de Cinematografía., 1997
- Miralles Albert, **La Dirección De Actores**, Cátedra, 2000
- Pudovkin, **El Actor en el Film**, Losange, 1995
- Ruiz Borja, **El arte del actor en el siglo XX**, 1º, Artezblai, 2008
- ETTEDGUI PETER, **DISEÑO DE PRODUCCIÓN & DIRECCIÓN ARTÍSTICA**, OCEANO., 2001
- MURCIA FÉLIX, **LA ESCENOGRAFÍA EN EL CINE. EL ARTE DE LA APARIENCIA**, Fundación Autor, 2002
- VILA SANTIAGO, **LA ESCENOGRAFÍA. CINE Y ARQUITECTURA**, Cátedra, signo e imagen, 1997
- FERNÁNDEZ MAÑAS IGNACIO, **GIL PARRONDO, LA REALIDAD PROYECTADA**, Diputación de Almería, 2009
- NAVARRO ÁLEX, JUAN BAYO & OLCINA ROBERTO, **VESTIRLOS SUEÑOS.FIGURINISTAS DEL CINE ESPAÑOL**, SEMINCI, 2007
- Matellano Víctor, **DECORADOS, GIL PARRONDO.**, T&B Editores., 2008

Bibliografía Complementaria

- Aristóteles, **Poética de Aristóteles**, 1º, Gredos, 1992
- Artaud A, **El teatro y su doble**, Edhasa, 1990
- Brecht Berthold, **Escritos sobre teatro**, 1º, Alba Editorial, 2004
- Bordwell David, **El significado del Filme**, 1º, Paidós, 1995
- Brook Peter, **El Espacio vacío**, Ediciones Península, 1968
- Casetti F.& Di Chio Federico, **Como analizar un film**, Paidós, 1991
- Chejov Michael, **Lecciones para el actor profesional**, 2º, Alba Editorial, 2010
- Helbo André, **Semiología de la representación. Teatro, Televisión, Cómic**, Gili, 1978
- Hormigón Juan, **Inicios de la Dirección de Escena**, Cátedra, 1991
- Mamet David, **Bambi contra Godzilla. Finalidad práctica y naturaleza de la industria del cine**, 1º, Alba Editorial, 2008
- May Renato, **Cine y televisión**, Rialp, 1959
- Meyerhol Mijail, **Teoría Teatral**, 2º, Fundamentos, 2006
- Oliva César & Torres Monreal F, **HistoriaBásica del Arte Escénico**, Cátedra, 1990
- Stanislavski Constantin, **El Trabajo del Actor sobre sí mismo**, Quetzal, 1995

Strasberg Lee, **Un Sueño de Pasión (La elaboración del Método)**, Emecéos riojanos., 1989

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

GOROSTIZA JORGE & SANDERSON JOHN D., **CONSTRUCTORES DE ILUSIONES. LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA CINEMATOGRAFICA EN ESPAÑA**, Ediciones de la Filmoteca, 2010

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

Belluscio Marta, **Vestir a las estrellas**, Ediciones B., 1999

Rizzo Michael, **MANUAL DE DIRECCION ARTISTICA CINEMATOGRAFICA**, Ediciones Omega, 2007

Tauler Arnoldo, **DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE CINE Y TELEVISIÓN**, 4º, XLibris, 2010

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

CORMAN ROGER & JEROME JIM, **COMO HICE CIEN FILMS EN HOLLYWOOD Y NUNCA PERDÍ NI UN CÉNTIMO**, ALERTES, 1992

ERNÁNDEZ MAÑAS IGNACIO, **GIL PARRONDO, PASION Y RIGOR**, Diputación de Almería, 1997

GUARDIA MANUEL & ALONSO RAÚL, **TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, ORNAMENTACIÓN Y PINTURAS DE DECORADOS**, IORTV, 1993

LUMET SIDNEY, **ASÍ SE HACEN LAS PELÍCULAS**, Rialp, 2002

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

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

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

Caims Graham, **La visión espacial del cine. El arquitecto detrás de la cámara**, Abada Editores, 2007

Alfonsín Mercedes, **Punto ciego**, Librería, 2016

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
