

DATOS IDENTIFICATIVOS

Dirección artística e escénica

Materia	Dirección artística e escénica			
Código	P04G070V01701			
Titulación	Grao en Comunicación Audiovisual			
Descritores	Creditos ECTS	Sinale	Curso	Cuadrimestre
	6	OB	4	1c
Lingua de impartición	Galego			
Departamento	Comunicación audiovisual e publicidade			
Coordinador/a	Fernández Pérez, Rosa Maríana			
Profesorado	Fernández Fernández, Miguel Angel Fernández Pérez, Rosa Maríana			
Correo-e	marianacarballal@hotmail.com			
Web				
Descrición xeral				

Competencias

Código	
B3	Capacidade para aplicar técnicas e procedementos da composición da imaxe aos diferentes soportes audiovisuais, a partir do coñecemento das leis clásicas e dos movementos estéticos e culturais da historia da imaxe
B4	Habilidade para expor os resultados dos traballos académicos de maneira escrita, oral ou por medios audiovisuais ou informáticos de acordo aos canons das disciplinas da comunicación.
B6	Coñecementos sobre a evolución histórica da imaxe e da cultura audiovisual, nos seus diferentes formatos
C13	Capacidade para deseñar a posta en escena, iluminación e dirección de actores dunha produción audiovisual.
D2	Ser capaz de traballar en equipo e de comunicar as propias ideas mediante a creación dun ambiente propicio.
D3	Ser capaz de asumir riscos expresivos e temáticos, aplicando solucións e puntos de vista persoais no desenvolvemento dos proxectos.
D4	Ser capaz de organizar as tarefas, realizándoas de maneira ordenada e adoptando con lóxica as decisións prioritarias nos diferentes procesos de produción audiovisual.

Resultados de aprendizaxe

Resultados previstos na materia	Resultados de Formación e Aprendizaxe		
1. Coñecemento do proceso de produción dunha obra audiovisual	B3	C13	
2. Identificar e definir os elementos visuais constitutivos da dirección artística.	B3	C13	
3. Coñecemento dos elementos sonoros constitutivos do deseño e decoración sonora		C13	D3 D4
4. Crear e aplicar un deseño *escenográfico da posta en escena (coreografía, interpretación, dramaturxia) dunha obra audiovisual	B4 B6	C13	D2
5. Demostrar capacidade para incorporarse e adaptarse a un equipo de traballo colectivo			D2 D3 D4
6. Respetar os diferentes deseños estéticos presentes na posta en escena que han ir configurando, a través dos tempos e as culturas, o universo audiovisual actual	B6		D3

Contidos

Tema

Os bloques nos que está dividida a materia teñen en conta a dimensión eminentemente práctica da 1- Contextualización e marco histórico da Dirección Escénica mesma.

CAPITULO 1 - DIRECCION ESCENICA

2- A realidade actoral.

3- Descubrimento e aproximación.

4- Metodoloxías e ferramentas da Dirección Escénica.

5- Interpretación actoral no Teatro, no Cine e na Tv.

6- Análise activa.

7- Propostas de Dirección. Dirección de secuencias.

CAPITULO 2: DIRECCION ARTISTICA

1 □ Coñecer o papel da dirección artística na industria cinematográfica.

2 □ Coñecer a evolución e o desenvolvemento da dirección artística a través da Historia do Cine.

3 □ Coñecer as singularidades e a situación da dirección artística no cine norteamericano, no cine europeo, no cine español e no cine galego.

4 □ Entender a dirección artística relativa ao pasado histórico, as diferentes perspectivas e a importancia da Documentación.

5 □ Entender a dirección artística relativa ao futuro, as diferentes perspectivas e a importancia da Documentación.

6 □ Coñecer a realidade dos decorados á marxe do Estudio, realizados en exteriores, a súa complexidade e a súa singularidade.

Planificación

	Horas na aula	Horas fóra da aula	Horas totais
Saídas de estudo	0	10	10
Presentación	2	0	2
Lección maxistral	28	24	52
Estudo de casos	30	30	60
Resolución de problemas	0	10	10
Traballo	0	16	16

*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do alumnado.

Metodoloxía docente

	Descrición
Saídas de estudo	Actividades de aplicación dos coñecementos a situacións concretas e de adquisición de habilidades básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense en espazos non académicos exteriores. Entre elas pódense citar prácticas de campo, visitas a eventos, centros de investigación, empresas, institucións... de interese académico-profesional para o alumno.
Presentación	Exposición por parte do alumnado ante o docente e/ou un grupo de estudantes dun tema sobre contidos da materia ou dos resultados dun traballo, exercicio, proxecto... Pódese levar a cabo de maneira individual ou en grupo.
Lección maxistral	Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante
Estudo de casos	Análise dun feito, problema ou suceso real coa finalidade de coñecelo, interpretalo, resolvelo, xerar hipóteses, contrastar datos, reflexionar, completar coñecementos, diagnosticalo e adestrarse en procedementos alternativos de solución.

Atención personalizada

Probas	Descrición
Resolución de problemas	En horario de tutorías

Avaliación

Descrición	Cualificación	Resultados de Formación e Aprendizaxe
------------	---------------	---------------------------------------

Resolución de problemas	DIRECCION ARTISTICA - 40%	40	B3 B4 B6	C13	D2 D3 D4
	Asistencia: 10%				
	Análisis de películas: 10%				
	Traballo individual ou en equipo: 10%				
	Proba escrita: 10%				
Traballo	DIRECCION ESCENICA:	60	B3 B4 B6	C13	D2 D3 D4
	Teoria - 15 %				
	O final do curso realizarase un exame escrito que constará de:				
	☐ Preguntas breves de coñecementos xerais sobre a temática impartida.				
	☐ Desenvolvemento dun tema específico				
	Práctica - 45 %				
	☐ Presentación dunha análise dun guión audiovisual.				
	☐ Presentación dun exercicio de Dirección dunha secuencia e a súa correspondente análise activa.				

Outros comentarios sobre a Avaliación

A materia consta de dúas partes perfectamente diferenciadas: **Dirección Escénica** e **Dirección Artística** e con docentes distintos.

O alumno deberá aprobar ámbalas dúas partes por separado, contribuíndo a cualificación final coas seguintes porcentaxes: Dirección Escénica 60% e Dirección Artística 40%.

Ademais, en Dirección Escénica, a teoría e a práctica tamén deben ser superadas de xeito independente. Na segunda convocatoria o alumno acordará cos profesores o tipo de exame, a partires de cada situación individual. Caso de aprobar unha das partes conservárase esa cualificación en nullo.

Bibliografía. Fontes 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**, OCÉANO., 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 delMétodo)**, 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

Materias que se recomienda cursar simultaneamente

Guión, producción e realización para programas de entretenimiento/P04G070V01906

Materias que se recomienda ter cursado previamente

Guión, producción e realización de programas de ficción/P04G070V01602