

TITULACIÓN: GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Nombre: **PUESTA EN ESCENA AUDIOVISUAL**

Curso: TERCERO

Semestre: PRIMERO

Tipo (Formación Básica/Obligatoria/Optativa): Optativa

Horas de clase semanales: 4

Créditos totales (ECTS): 6

Año del Plan de Estudio: 2010

Profesor: Dr. Sergio Toledo Aral

Dirección electrónica: sergio.toledo@eusa.es

2. DESCRIPTORES

A partir de los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura se pretende capacitar al alumno para analizar, dirigir, controlar y gestionar la puesta en escena en proyectos audiovisuales, teatrales y de espectáculos en sus vertientes creativa, organizativa y ejecutiva, de manera que adquieran responsabilidad a la hora de llevar a cabo la dirección de espectáculos de todo tipo. Para ello se profundiza, principalmente, en las diferentes fases que conlleva el trabajo escenográfico en una producción audiovisual, así como en los diferentes profesionales que integran los departamentos implicados y las funciones que estos desempeñan.

3. SITUACIÓN

CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS PREVIOS:

Es deseable la capacidad de análisis, la creatividad y la observación crítica sobre los distintos contenidos audiovisuales.

RECOMENDACIONES:

Sin comentario.

ADAPTACIONES PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES (ESTUDIANTES EXTRANJEROS, ESTUDIANTES CON ALGUNA DISCAPACIDAD, ...)

Sin comentario

4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS:

- Profundizar en los elementos que componen los procesos de la puesta en escena de obras audiovisuales.
- Manejar con habilidad y creatividad las herramientas destinadas al diseño artístico en contenidos audiovisuales.
- Ampliar la adquisición de las destrezas y rutinas de trabajo en equipo que permitan enfrentarse a la dirección e interpretación de contenidos audiovisuales.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:

E46. Capacidad y habilidad para distinguir y desarrollar los modos técnicos y artísticos de la realización en diversos soportes y géneros.

E50. Estudio, preparación y construcción de los elementos de la representación para su futuro registro conforme al estilo del proyecto audiovisual.

E51. Activar estrategias de búsqueda y recuperación de los distintos recursos documentales dentro del ámbito audiovisual.

Competencias genéricas:

G04. Toma de decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de incertidumbre, asumiendo responsabilidades.

G06. 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.

G07. Conciencia solidaria: respeto solidario por las diferentes personas y pueblos del planeta, así como conocimiento de las grandes corrientes culturales en relación con los valores individuales y colectivos y respeto por los derechos humanos.

G08. Fomento del espíritu emprendedor.

G09. Fomento de las garantías de igualdad.

5. CONTENIDOS O BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE 1. PUESTA EN ESCENA:

1.1. Nociones fundamentales sobre la puesta en escena audiovisual. 1.2. Proceso de diseño de producción. 1.3. Dinámicas de la dirección artística. 1.4. Otros recursos.

BLOQUE 2. DIRECCIÓN DE ACTORES:

2.1. Cine y televisión. 2.2. Trabajo en preproducción. 2.3. Métodos interpretativos. 2.4. Trabajo con el actor.

6. TEMARIO DESARROLLADO

TEMA 1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES.

1.1. Elementos que intervienen en la Puesta en escena (escenografía, luz, sonido, interpretación...) 1.2. Procesos básicos de la Puesta en escena (preproducción, producción y post-producción). 1.3. Evolución histórica (desde los ritos antiguos a la presentación virtual). 1.4. Nuevas tendencias.

TEMA 2. PUESTA EN ESCENA TEATRAL Y DE ESPECTÁCULOS.

2.1. Tipos de recintos y escenarios (griego, italiano, auditorio, sala...). 2.2. Partes del teatro (escenario, torreón de tramoya, foso, arco de embocadura...). 2.3. Tipos de decorados y escenografía (de telones, fijos, fijos-móviles, caja negra...).

TEMA 3. ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA.

3.1. El diseño de producción y el director artístico. 3.2. Desglose de decorados. 3.3. Línea de color. 3.4. Diseño, estilo y bocetos. 3.5. Planos de construcción y maquetas.

TEMA 4. DIRECCIÓN DE ACTORES.

4.1. Cine y Televisión. 4.2. Trabajo en preproducción. 4.3. Métodos interpretativos. 4.4. Trabajo con el actor.

TEMA 5: LA PUESTA EN ESCENA DE OTROS FORMATOS AUDIOVISUALES.

5.1. Efectos especiales. 5.2. Animación y postproducción. 5.3. Espacio sonoro cinematográfico y televisivo..

7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES

METODOLOGÍA

- a) Clases magistrales apoyadas en la lectura de textos y en la proyección de audiovisuales que ejemplifican las distintas explicaciones y dan lugar al debate y al intercambio de ideas.
- b) Trabajo continuado sobre los ejercicios propuestos periódicamente al alumnado (reseñas de Puesta en Escena).

TÉCNICAS DOCENTES

- Exposición de materias y debates. Tutorías especializadas. Sesiones académicas prácticas.

8. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Método A

- Sistema evaluación para los que asistan clase (mínimo 70% asistencia).

El sistema de evaluación se establece en torno a dos partes prácticas. No hay examen teórico.

- a) Varios trabajos prácticos a realizar en pequeños grupos (60% de la nota. 6 puntos)
- b) Asistencia, tareas y reseñas de las películas visionadas en clase (40% de la nota. 4 puntos)

Trabajos prácticos

- 40% Grabación y Memoria original de puesta en escena para un producto audiovisual (video-clip, cortometraje, programa de TV,...)
La elección del tema musical tendrá que ser consensuado con el docente. Elaboración de toda la Puesta en escena y época de la ambientación: desde localizaciones, decorados, mobiliario, atrezzo, diseño de vestuario, peluquería, maquillaje y caracterización, diseño y planta de iluminación, casting actores, paleta de colores,.... Bocetos, maquetas, ...
- 20% Tableau Vivant. (Se entregará un "documento-guía" para la realización del mismo)

Para los trabajos en grupo será indispensable su exposición y defensa en clase.

Todas las películas proyectadas en clase deberán ser analizadas por el alumno, entregando al profesor una reseña de la misma.

Para aprobar la asignatura es obligatorio tener aprobada cada parte. Así, habrá que obtener un mínimo 3 puntos en los trabajos grupales y un mínimo de 2 puntos en las reseñas.

Método B

- Los alumnos que no asistan a clase, tendrán:

- a) Varios trabajos prácticos a realizar en pequeños grupos (60% de la nota. 6 puntos)
- b) Presentar 20 reseñas (Protocolo de Puesta en escena) de películas consensuadas con el docente. (40% de la nota. 4 puntos)

En las siguientes convocatorias (segunda y tercera) se aplicará el método B. Los trabajos se harán de forma individual.

HAY QUE PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LAS REGLAS DE ORTOGRAFÍA, YA QUE SE RESTARÁN PUNTOS POR FALTAS GRAVES EN LAS RESEÑAS Y EN LOS TRABAJOS PRÁCTICOS.

INFORMACIÓN SOBRE EL PLAGIO

1. EUSA fomentará el respeto a la propiedad intelectual y transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a los principios que rigen la formación universitaria. Para ello procederá a reconocer la

autoría de los trabajos y su protección de acuerdo con la propiedad intelectual según establezca la legislación vigente.

2. El plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra hecho por otra persona como propio o la copia de textos (escritos y audiovisuales) sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero en la asignatura independientemente del resto de las calificaciones que el estudiante hubiera obtenido.

3. Los trabajos y materiales entregados por parte de los estudiantes tendrán que ir firmados con una declaración explícita en la que se asume la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.

Ejemplo:

Yo,.....con DNI..... y mayor de edad, declaro la originalidad del presente trabajo y asumo que todas las fuentes usadas están debidamente citadas y referenciadas.

Fdo:.....

9. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

ESPECÍFICA

- BARR, Tony (2005): *Actuando para la cámara. Manual de actores para cine y televisión con ejercicios de Erik Stephan Kline*. Madrid: Plot Ediciones.
- BARROSO GARCIA, J. (1996): *Realización de Géneros Televisivos*. Madrid: Síntesis.
- BROOK, Peter (1978): *El espacio vacío. Arte y técnica del teatro*. Editorial Península.
- CANFIELD, Curtis (1991): *El arte de la dirección escénica*. Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España.
- DAVIS, Patrice (1990): *Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología*. Editorial Paidós.
- EINES, Jorge (1987): *La formación del actor*. Editorial Fundamentos.
- ECHARRI, M (2000): *Vestuario Teatral*. Ciudad Real: Ñaque Editora.
- GAEDE, Christian (1943): *El teatro desde la antigüedad hasta el presente*. Editorial Labor.
- GARCÍA, Luis Miguel (1990): *La práctica del ensayo*. Diputación Provincial de Valladolid.
- GARCÍA MAY, Ignacio (2009): *Drácula. Texto y dirección*. Centro Dramático Nacional.
- GÓMEZ, C.A. (2021): *La caja de madera: Estudios sobre la puesta en escena cinematográfica*. Autor- Editor.
- LABRA, J.M (2009): *Regiduría*. Ciudad Real: Ñaque Editora.
- LARRIBA, Miguel Ángel (1998): *Sonorización*. Guadalajara: Ñaque Editorial.
- LÓPEZ DE GUEREÑU, Javier (2008): *Decorado y Tramoya. Cuadernos de Técnicas Escénicas*. Ciudad Real: Editorial Ñaque.
- MIRALLES, Alberto (1984): *Veintitrés monólogos para ejercicios*. Editorial La Avispa.
- MIRAVALLES, Luis (1990): *Iniciación al teatro (teoría y práctica)*. Cuadernos de Iniciación Teatral.
- MORENO, Juan Carlos (1999): *Iluminación*. Guadalajara: Ñaque Editorial.
- OLIVA, César y TORRES MONTREAL, Francisco (1990): *Historia básica del arte escénico*. Editorial Cátedra.
- PÉREZ MARTÍN, Miguel Ángel (2002): *Gestión de proyectos escénicos*. Ciudad Real: Editorial Ñaque.
- POVEDA, Diego (1973): *Creatividad y teatro*. Editorial Narcea.
- TORRES MONREAL, Francisco (1999): *Antología del Teatro*. Barcelona: Octaedro.
- VEINSTEIN, André (1962): *La puesta en escena*. Buenos Aires: C.G.F. Editora S.A.

GENERAL

- CID, Liuba y NIETO, Ramón (1998): *Técnica y Representación teatrales*. Editorial Acento.
- CHEJOV, Michael (1999): *Sobre la técnica de la actuación*. Alba Editorial.
- DAVIS, Patrice (2000): *El análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona: Paidós Comunicación.

- DESUCHE, Jacques: *La técnica teatral de Bertold Brecht*. Libros Tau.
- FAST, Julius (1994): *El lenguaje del cuerpo*. Barcelona: Kairós.
- GARCÍA, I., VILA, M., BADÍA, D., y LLOBET, M. (1995): *Expresión oral*. Barcelona.
- H. HETHMON, Robert (1972): *El Método del Actors Studio*. Editorial Fundamentos.
- HORMIGON, J. A. (2002): *Trabajo dramático y puesta en escena*. Volumen I. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España.
- HORMIGON, J. A. (2002): *Trabajo dramático y puesta en escena*. Volumen II. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España.
- JULLIER, L. (2010): *El sonido en el cine: imagen y sonido, un matrimonio de conveniencia*. Madrid: Academia de la puesta en escena.
- KNAPP, Mark (1995): *La comunicación no verbal*. Barcelona: Paidós.
- MARTÍN PROHARAM, Miguel Ángel (1985): *La organización de la Producción en el cine y la televisión*. Madrid: Ediciones Forja S.A.
- MAZZUCATO, T. (2010): *El arte de la puesta en escena*. Academia de la puesta en escena. Vigo.
- Mc CALLIN, Michael (1998): *El libro de la voz*. Barcelona: Urano.
- MENA GONZÁLEZ, Ana (1996): *Educación de la voz. Principios fundamentales de ortofonía*. Málaga: Aljibe.
- MILLERSON, Gerald (2001): *Realización y producción en televisión (4a Edición)*. Madrid: Instituto Oficial de Radio Televisión, RTVE.
- PEASE, Allan (1994): *El lenguaje del cuerpo*. Barcelona: Editorial Altaya.
- PORTOCARRERO, Felipe y GIRONELLA, Natalia (2001): *La escritura rentable. La eficacia de la palabra en la empresa*. Madrid: Ed. S.M.
- RICHARDS, Thomas (2005): *Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas*. Alba Editorial.
- STAHL, Leroy (1985): *Producción teatral*. Pax.
- STANISLAWSKY, Konstantin (1975): *La construcción del personaje*. Alianza Editorial.
- WESTON, Judith (2004): *La dirección de actores, como obtener actuaciones memorables para cine y televisión*. La Coruña: Fluir Ediciones.
- WORTHINGTON, Charlotte (2009): *Producción*. Barcelona: Ed. Parramería.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN (DIRECCIONES DE INTERNET)

- <https://www.infoescena.com>
- <https://www.infobolos.com>
- <https://www.serviart.com>
- <https://www.escenica.net>
- <https://www.academiav.es>
- <https://www.resad.es>
- <https://www.theactorsstudio.org>
- <https://www.adeteatro.com>
- <https://www.asociacionappa.es>
- <https://www.atae.org> (ATAE –Asociación Profesional de Técnicos de las Artes Escénicas)
- <https://www.teatro.es> (Centro de Documentación Teatral)
- <https://www.musicadanza.es> (Centro de Documentación de Música y Danza)
- <https://www.cte.mcu.es> (Centro de Tecnología del Espectáculo)
- <https://www.estae.org> (ESTAE – Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle)
- <https://www.stagemanagementassociation.co.uk> (Stage Management Association)
- <https://www.stagemanagement.com> (The Virtual Stage Manager)
- <https://www.mirem.net> (Mapa Informatizado de Recintos Escénicos)
- <https://www.emmys.tv>
- <https://www.bafta.org>
- <http://premiosgoya.academiadecine.com/home/>
- <https://www.oscars.org>

- <https://www.abcgionistas.com>
- <http://cte.mcu.es>
- <https://www.fape.es>
- <https://www.whitehouse.gov>
- <https://www.casareal.es>
- <https://www.prodigyweb.net.mx/delfi21/tv.htm> Información variada sobre producción.
- <https://www.imdb.com> La base de datos de cine y tv más completa de internet.
- <https://www.famousframes.com> Story boards (inglés).
- <https://www.andaluciafc.org> Andalucía film Commision.
- <https://www.artenetsgae.com/mire/index.htm> Mapa informatizado de recintos escénicos.
- <https://www.celtx.com/> Software gratuito de escritura de guiones y gestión de proyectos audiovisuales.
- <http://www.cinematography.com/> Foro de directores de fotografía.
- <http://www.grupokane.com.ar/> Grupo argentino de profesionales que trabajan sobre el cine. Interesante su sección Encuadres>Ensayos&Dossiers.