

PLA DOCENT

Curs: 3er
Especialitat: Direcció i Dramatúrgia
Escola: ESAD
Codi de l'assignatura: 533003
Assignatura: DISSENY DEL PERSONATGE
Tipus d'assignatura : obligatòria
Crèdits ECTS de l'assignatura: 4 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 60 hores de lectivitat i 40 hores de treball autònom
Impartició: anual
Professors/es: Marta Rafa
Descriptors: Donar a conèixer a l'alumne la figura del dissenyador del personatge i familiaritzar-se amb els fonaments, processos i eines (coneixements teòrics i tècnics) de projecció de l'aparença física del personatge, per tal de poder entendre la feina i poder establir un llenguatge i un espai comú de comunicació fluït i enriquidor entre dissenyador i director.
Requisits: Sense requisits
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE S'ADQUIRIRAN EN CURSAR L' ASSIGNATURA:

Competències Genèriques (Transversals):

1. Entendre les arts escèniques com una creació col·lectiva. Comprendre i saber potenciar la capacitat interactiva dels diferents processos de treball de cada un dels àmbits que participen en una escenificació.
2. Desenvolupar una actitud crítica, sintètica, analítica i sobretot creativa.
3. Capacitat d'organització del treball.
4. Capacitat per desenvolupar la imaginació i la intuïció paral·lelament al l'ús de la intel·ligència emocional, tenint estratègies per a resoldre els problemes durant el procés de treball.
5. Capacitat de flexibilitat i adaptació als altres i a les circumstàncies.
6. Capacitat d'assolir riscos i tolerància a l'error o fracàs.
7. Capacitat per integrar els coneixements teòrics, tècnics i pràctics adquirits, en la creació escènica.
8. Capacitat per tenir una mirada, crítica però constructiva sobre el treball dels altres i d'un mateix.

Competències Específiques:

1. Capacitat d'entendre i experimentar els processos de la projecció de l'aparença física del personatge, percepció visual, eines de projecció, condicionants i coneixements.
2. Capacitat d'entendre i experimentar la contribució del disseny del personatge al sentit dramàtic global de l'escenificació.
3. Capacitat d'entendre i experimentar el pas del concepte a la forma per desenvolupar un llenguatge comú i un espai de diàleg amb el dissenyador del personatge.
4. Capacitat d'integrar els coneixements adquirits al treball entre director i figurinista, entenent el projecte com un treball d'equip.

RESULTATS DE L'APRENTATGE:

Coneixements:

1. Conèixer els principis bàsics de la teoria de la percepció.
2. Saber què és i com és el procés projectual del personatge, familiaritzant-se amb els recursos, eines i metodologia propis.
3. Saber contribuir amb el disseny del personatge al sentit dramàtic global de l'escenificació.
4. Saber establir un espai de comunicació amb el figurinista, comú, fluït i enriquidor. Comunicar-se amb el dissenyador del personatge a través d'un llenguatge comú.

Habilitats, procediments o destreses:

1. Capacitat de mirar, analitzar, comparar i entendre els elements visuals, comprnent els processos perceptius: forma i significat.
2. Tenir la capacitat de participar en el desenvolupament d'un projecte des del seu plantejament dramàtic i conceptual fins al procés de disseny.
3. Capacitat de contribuir amb el disseny de personatge a la dramàtúrgia d'un projecte.
4. Capacitat de comunicar-se amb el dissenyador del personatge a partir del raonament conceptual però també amb un llenguatge sensorial i plàstic.

Actituds:

1. Ser receptiu, atent, obert, permeable i flexible.
2. Ser participatiu en els processos de treball propis de la dinàmica del curs.
3. Tenir curiositat intel·lectual, ser observador, analític i reflexiu.
4. Ser imaginatiu i intuïtiu en la manera de treballar i pensar, assolint riscos i essent tolerant a equivocar-se.
5. Ser autònom en el procés de treball, essent responsable i sincer en el propi aprenentatge.
6. Ser reflexiu, autocrític, capaç de resoldre els problemes que puguin sorgir en l'aprenentatge i amb capacitat de rectificar i canviar envers el propi procés projectual.
7. Tenir una mirada participativa, crítica i constructiva sobre el treball dels altres.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

Blocs de contingut:

Bloc 1: Qui és i què fa el dissenyador del personatge. El procés de treball

Bloc 2: L'equip artístic. Els intèrprets.

Bloc 3: La percepció visual.

Bloc 4: Eines d'expressió gràfica.

Bloc 5: Elements bàsics de projecció en el disseny del personatge.

Bloc 6: Altres coneixements:

- Brevíssima història de la indumentària
- Petit diccionari de la indumentària.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

Metodologia:

4 crèdits ECTS : L'assignatura compta amb 60 hores de lectivitat i 40 hores de treball autònom que s'organitzaran de la següent manera:

Classes magistrals inicials i intercalades a l'elaboració d'exercicis.

Classes dirigides i treball autònom:

Exercicis curts: exemplificatius, d'experimentació i aprofundiment.

1. Correccions individuals i obertes dels exercicis
2. Presentació i defensa dels exercicis.

Un projecte integrador de tot el treball fet.

1. Correcció individual.
2. Presentació i defensa del projecte.

Es proposa un sistema de treball inductiu i deductiu.

El treball que es proposa és individual però vol fomentar un aprenentatge de grup i compartit, on tots els alumnes participin en les correccions, reflexions i seguiments dels exercicis igual que el professor.

Igualment hi haurà un espai per a la tutorització i seguiment personal, per a poder treballar un feedback més individual.

La distribució del temps i l'organització del treball estaran bastant pautades pels professors per a poder propiciar una dinàmica àgil dels exercicis

Avaluació:

L'avaluació és continuada.

No existeix per tant, la possibilitat d'avaluació a partir d'un examen o treball únic que substitueixi el seguiment de tota l'assignatura.

Els criteris d'avaluació seran:

- Assistència, puntualitat i actitud de l'alumne (10%)
- Evolució de l'alumne durant el procés d'aprenentatge (10%)
- Entrega de treballs i/o presentació de pràctiques al llarg de tota l'assignatura (80%)

En aquest darrer apartat es valorarà:

1. Familiarització amb els recursos, eines i metodologia propis del projecte escenogràfic en l'àmbit del personatge.
2. Capacitat de documentació i recerca.
3. Capacitat de fer el pas del concepte a la forma a partir l'aplicació de les eines teòriques i metodològiques proposades.
4. Capacitat de trobar un espai comú de comunicació entre direcció i escenògraf.

Amb el 25% de faltes d'assistència a aquesta assignatura el professor té la facultat, si vol, de suspendre automàticament l'alumne.

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

- AMBROSE, G.; HARRIS, P.: *Diccionario visual de la moda*. Barcelona: G.G., 1998.
- BARNES, R.: *Ensayos críticos*, Seix Barral
- BONAMI, F.; FRISA, M.LL.; TONCHI, S. (Ed.): *Uniform. Order and Disorder*. Milano: Charta, 2000.
- BOUCHER, F. [1965]: *Histoire du costume en Occident*. (Existeix en castellà). París: Flammarion, 1996.
- BROOK, Peter: *El espacio vacío*. Ediciones de bolsillo, 1969.
- CALLAN, G. [1986]: *Diccionario de la moda y de los diseñadores*. Barcelona: Destino-Times & Hudson, 1999.
- HELLER, E. [2000]: *Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- KALMAN, T. & M.: *(un) Fashion*, Booth-Clibborn Editions.
- LAVER, J. [1969]: *Breve historia del traje y la moda*. Madrid: Càtedra, 1995.
- LURIE, A. [1981]: *El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas*. Barcelona: Paidós, 2002.
- FUKAI, Akiko [et.al.] [2003]. *Moda. Una historia desde el siglo XVIII al siglo XX*. Colònia: Taschen, 2006.
- PASTOUREAU, M.; SIMONNET, D. [2005]: *Breve historia de los colores*. Barcelona: Paidós, 2006.
- PEIRY, C.: *La moda imagen de la historia*. Barcelona: IDEP, 1990.
- RIVIÈRE, M.; MIRÓ, A.: *Diccionario de la moda. Los estilos del siglo XX*. Barcelona: Grijalbo, 1996.
- SQUICCIARINO, N. [1986]: *El vestido habla*. Madrid: Càtedra, 1990.
- YAPP, N.: *Decades of the 20th Century (The Hulton Getty Picture Collection)*, Könemann.

RECURSOS:

- Colors en sèrie*, programa del Canal 33. DVD. Barcelona: Enciclopèdia Catalana: Televisió de Catalunya: Vernal Media, cop. 2007
- <http://www.tv3.cat/programa/221468855> (consultat 10/02/2012)