

PLA DOCENT

Curs: Quart
Especialitat: Direcció escènica i Dramatúrgia /Escenografia
Matèria: Gestió i Producció
Codi de l'assignatura: 530001
Assignatura: Producció i Gestió
Tipus d'assignatura: Obligatòria
Crèdits ECTS de l'assignatura: 4
Hores totals de l'Assignatura: 100 h
Impartició: Semestral
Professora: Ester Vendrell
Descriptor: Assignatura teòrica, instrumental, que estudia el context i els agents del sector de les arts escèniques i els aplica al procés de disseny, producció, gestió i distribució d'un projecte escènic.

Competències que l'alumne adquirirà en cursar l'assignatura:

Competències transversals:

1. Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
2. Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
3. Realitzar autocrítica cap el propi acompliment de les tasques professionals i interpersonals
4. Buscar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional
5. Dominar la metodologia de la investigació en la generació de projectes, idees i solucions viables.
6. Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

Competències Generals:

1. Adquirir habilitats personal que incloguin l'ús eficient de les tècniques relacionades amb la gestió, producció i distribució de projectes.
2. Ser capaç d'elaborar, justificar i explicar un discurs propi, oral, escrit o visual, sobre el teatre comunicant-lo en àmbits diversos: professionals, artístics, amateurs siguin o no especialitzats en temes artístics o de teatre.

Competències específiques de l'especialitat:

1. Saber dissenyar, organitzar, planificar realitzar i avaluar processos i/o projectes artístics. Dirigir, gestionar i produir processos i/o projectes artístics.
2. Ser capaç d'adaptar-se als diferents processos creatius i als equips de treball que els formen. Desenvolupar la capacitat, habilitat, i disposició per participar en un procés creatiu aportant recursos propis podent combinar-los i compartir-los amb flexibilitat, responsabilitat i sinceritat i generositat en el treball.

Competències específiques de l'assignatura:

1. Conèixer els mecanismes, agents i marcs legals de la producció cultural per tal de poder vehicular propostes personals.
2. Detectar les mancances culturals entorn el teatre i transformar-les aplicant i dissenyant projectes adients.
3. Conèixer les eines i els mecanismes de la comunicació cultural per tal de difondre i donar a conèixer els projectes propis.
4. Ser capaç de treballar en grup de manera harmoniosa i cooperativa assolint objectius i nivells d'excel·lència.

Resultats de l'aprenentatge (relació amb les competències):

Coneixements:

1. Conèixer el context i articulació del sector de les arts escèniques al nostre país, les polítiques culturals i la seva evolució i adaptació a les transformacions polítiques, econòmiques i socials. (k)
2. Conèixer i aplicar els conceptes de la producció i distribució en arts escèniques (k)
3. Identificar i posar en relació els diferents agents públics i privats implicats en la producció, exhibició i distribució escènica. (k)
4. "El projecte" com a eina de treball. Definir-lo i adoptar una metodologia i guió de projecte. (i)
5. Elaborar les diferents fases d'un projecte des de la idea, el diagnòstic, els destinataris, els continguts i les diferents fases de producció d'un projecte. (i,l)
6. Conèixer els diferents instruments jurídics aplicables a l'entorn professional de les arts escèniques. Persones jurídiques, legislació laboral, fiscal, contractual, legislació de Drets d'autor. (k,g)
7. Conèixer i aplicar els diferents mecanismes i fases d'un procés de producció: Organigrama i funcions, gestió de recursos humans, tècnics, artístics i planificació. (a,g,k)
8. Conèixer i aplicar les bases econòmiques d'un procés de producció: El pressupost com a eina de treball, les fonts de finançament, públic i privat. Generació d'ingressos propis; el control del pressupost, flux monetari. (g,k,l)
9. Conèixer i posar en relació les diferents xarxes d'exhibició i distribució, gestió dels processos de distribució escènica. (g,k,l)
10. Identificar i utilitzar les diferents eines i tecnologies per elaborar un Pla de comunicació (h,m).
11. Conèixer i fer ús adequat dels mecanismes d'avaluació, i justificació projectes. (c,h,l,)

Habilitats, procediments i o destreses:

1. Analitzar el context polític i cultural en que es viu i saber detectar necessitats, mancances o transformacions culturals a partir de generar iniciatives. (b,e,l,)
2. Identificar i reconèixer els diferents agents de les arts escèniques segons la naturalesa dels projectes artístics. (k,l)

3. Dissenyar i articular un projecte artístic en cada un dels seus aspectes: artístics, econòmics (pressupost), tècnics, humans i temporals (planificació) i comunicatius. (a,g,l,m)
4. Treballar en grup i en xarxa i ser capaç d'integrar les aportacions i punts de vista de diferents persones. (j,n)
5. Ser capaç de planificar i seqüenciar tasques, però alhora ser flexible per introduir modificacions i integrar adversitats als processos de treball (a,b,e,g)
6. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de transformació per tal de millorar processos. (b,c, e,)
7. Presentar i defensar a nivell oral i públicament projectes propis o d'equip (h,m)
8. Ser capaç de crear sinergies i empaties, per posar en relació diferents agents de les arts escèniques per tal de conduir un projecte propi. (c,j, n)

Actituds:

1. Desenvolupar la capacitat del treball en grup. Aprendre a ser participatiu i cooperatiu quan cal i emprendre i resolutiu quan sigui necessari. (f, j, n,)
2. Aprendre a delegar responsabilitats per tal d'establir sistemes de treball cooperatius i en grup i no jeràrquics.(b,j,n)
3. Desenvolupar el sentit de la planificació i previsió per tal de garantir processos d'excel·lència i de cohesió dels grups de treball. (a,g,l,n)
4. Ser capaç de crear i mantenir un ambient de treball harmoniós i respectuós. (j,n)
5. Tenir capacitat d'adaptació a canvis i adversitats. (b,d,f,)
6. Ser capaç de crear empaties personals i artístiques per tal d'afavorir la projecció artística. (j,n)
7. Ser autocrític i capaç d'admetre crítiques per tal de transformar les febleses en fortaleces.(c,d,h).

Continguts formatius (temari):

Bloc de continguts:

1. Articulació del Sector de les arts escèniques al nostre país. Evolució de les polítiques culturals al llarg dels darrers 30 anys.
 2. El concepte de la producció i distribució en arts escèniques
 3. Agents i plataformes de producció públics i privats.
 4. "El projecte" com a eina de treball. Elements, estructura , continguts i versions
 5. Bases i instruments jurídics en l'entorn de les arts escèniques. Persones jurídiques, fórmules societàries, legislació laboral, contractual, legislació i gestió de Drets d'autor.
 6. El Procés de producció: Etapes, Organigrama i funcions, recursos humans, tècnics i artístics. Planificació i seqüenciació.
 7. El pressupost com a eina de treball. Fonts de finançament, públic i privat. Generació d'ingressos. Control del pressupost, flux monetari.
 8. El mercat cultural, l'exhibició, la distribució d'espectacles, gestió i estratègies.
-

9. Eines i Pla de comunicació.
10. Justificació i avaluació de projectes.

Metodologia i organització general de l'assignatura:

L'Assignatura consta d'una càrrega lectiva de 60 hores presencials (60%) i 40 hores de treball autònom (40%) = 100 hores totals.

Per tal d'assumir les competències de l'assignatura es considera adequat seguir un **format de seminar**.

Així doncs dins el **format de seminari** les metodologies més adequades a emprar al llarg de les 60 h de sessió lectives combinaran:

- **Sessions expositives**, més properes a les classes teòriques on s'exposaran i debateran els continguts i conceptes bàsics del temari, es treballarà a partir d'experiències reals, amb lectures de documents i anàlisi de casos.
- Les sessions expositives per part del professor seran complementades amb **alguna classe magistral d'especialistes** on a partir de realitats s'exposaran experiències de funcionament professional.
- **Treball cooperatiu**: Un 30% de la càrrega lectiva es desenvoluparà a partir del format de **treballs cooperatius** en grups reduïts d'alumnes (3-4persones), a partir de resolucions de casos i plantejaments de **projectes hipotètics**. Els alumnes hauran d'aplicar els continguts i conceptes teòrics portant a terme un projecte des del plantejament de la idea i dels objectius, elaborant totes i cada una de les fases d'un procés de producció escènica, fins a la defensa pública incloent un pla d'explotació i comunicació.
 - a. Aquest projecte va evolucionant i sent revisat al llarg de les diferents sessions amb el suport i la tutoria del professor/a.
 - b. A final del semestre s'ha de fer una **presentació i defensa oral**, davant de la resta del grup, que valora i avalua la qualitat, coherència i desplegament del projecte, així com el nivell d'interès i innovació.

Aquest treball es veu complementat amb un treball personal de recerca i lectures que l'alumne individualment ha de fer per poder tal d'aportar solucions al projecte.

Avaluació

Criteris, estratègies o activitats i ponderació

Per avaluar l'assignatura s'emprarà una avaluació contínua i formativa.

- Assistència: Requisit mínim un 80% de les classes. 35% de la nota
- Avaluació de la qualitat del projecte en grup / Presentació oral i defensa del treball. 35%
- Avaluació de lectures i ressenyes de material bibliogràfic. 20%
- Autoavaluació i reflexió personal del procés d'aprenentatge juntament al grup classe. 10%.

Bibliografia, fonts i recursos de documentació:

BONET i AGUSTÍ, Lluís (DIR): *L'Avaluació externa de projectes culturals*. Quaderns de Cultura. QC núm 3. 2010.

CIMARRO, Jesús: *Producción, Gestión y Distribución del Teatro*. SGAE. Madrid 1997.

CLOTAS, Pere: *El Patrocinio empresarial*. Barcelona: Lid Editorial, 2008.

CONTE, David. M.; LANGLEY, Stephen: *Theatre Management. Producing and Managing the Performing Arts*. Entertainment Pro, 2007.

COLOMÉ, Jaume: *La gestión de las artes escénicas en tiempos difíciles*. Barcelona: Gescènica, 2006.

COLOMÉ, Jaume: *Marketing de les arts escèniques*. Barcelona: Gescènica, 2009.

CUBEIRO, Juan Carlos, GALLARDO Leonor: *Liderazgo Guardiola*. Alienta Editorial, 2010.

JOHNSON, Hans: *La gestión de la comunicación - Guía Profesional*. Madrid: Ediciones Ciencias Sociales, 1991. Mèxic, 2003.

PÉREZ MARTÍN, M.A.: *Gestión de proyectos escénicos*. Ciudad Real: Ñaque, 2006.

Plan General del Teatro (2007).

ROSSELLÓ, David: *Diseño y evaluación de proyectos culturales*. Ed. Ariel Patrimonio.

ROWAN, Jaron: *Emprendizajes en cultura. Discursos, instituciones y contradicciones de la empresarialidad cultural*. Traficantes de sueños útiles, 2010.

VILARROYA, A.: *Política Cultural Catalunya 2010* (estudi en línia). Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, 2010

<http://www20.gencat.cat/ortal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=c7ee48e3d0288210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnnextchannel=c7ee48e3d0288210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnnextfmt=default>.

Text i ponències sobre el simposi "Noves tendències en comunicació digital en l'àmbit de les arts escèniques" (18/11/09). A: www.dansacat.org/actualitat/1/700/.

FONTS LEGISLATIVES:

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Lleis de modificació del Real Decreto Legislativo 1/1996:

Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.