

Curso 2018-2019

Dirección General de Universidades
e Investigación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

RESAD

CENTRO PÚBLICO

GUÍA DOCENTE DE FUNDAMENTOS Y SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO DE TEXTO - Escenografía

Titulación

**TÍTULO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

(Decreto 32/2011 de 2 de junio y Orden 1856/2016,
de 9 de junio, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte)

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

TITULACIÓN: Título Superior de Enseñanzas Artísticas.

Decreto 32/2011 de 2 de junio y Orden 1856/2016, de 9 de junio, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS Y SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO
DE TEXTO

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	OBLIGATORIA DE ESPECIALIDAD (OE)
Carácter	CLASES DE ENSEÑANZA PRÁCTICA
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	ESCENOGRAFÍA
Materia	SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN
Periodo de impartición ³	1º Escenografía. Anual.
Número de créditos	3 ECTS
Departamento	Interpretación
Prelación/ requisitos previos	Sin prelación
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. DOCENTES RESPONSABLES DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Amador Pérez, Rosario	rosarioamador2015@gmail.com

3. RELACIÓN DE DOCENTES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Amador Pérez, Rosario	rosarioamador2015@gmail.com	1º ES

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
- Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
- Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación.
- Utilizar habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
- Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
- Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural y medioambiental.

Competencias generales

- Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.
- Comprender psicológicamente y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y personalidades ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas; desarrollando su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes del trabajo, así como la conciencia y el uso saludable del propio cuerpo y del equilibrio necesario para responder a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo.
- Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue.

Competencias específicas

1. Conocer y dominar los diversos procedimientos y técnicas de la Interpretación en el Teatro de Texto.
 - 1.1. Utilizar técnicas de improvisación como recurso para el estudio y la creación de diferentes propuestas escénicas desarrollando su espíritu improvisador.
 - 1.2. Interiorizar el conflicto dramático, las circunstancias dadas y las distintas relaciones dentro de la situación ya sea imaginada o propuesta por un autor o una autora.
 - 1.3. Comprender y realizar (justificar) orgánicamente las acciones físicas en diferentes situaciones y propuestas. Asimilar los conceptos de objetivo y acción transversal.
 - 1.4. Incorporar hábitos actorales que permitan la sinceridad y espontaneidad en las interacciones con los partenaires: la escucha activa y la acción reacción.
2. Estudiar, incorporar y reconocer los diversos principios teóricos y sistemas que las fundamentan.
3. Aplicar a diferentes contextos dramáticos y escénicos los procesos de enseñanza/aprendizaje.
4. Desarrollar su imaginación y recursos expresivos (cuerpo/voz) para la creación del movimiento y el lenguaje del personaje.
5. Analizar e incorporar en distintas poéticas y propuestas dramáticas el texto, la acción y el personaje.
 - 5.1. Incorporar hábitos de estudio que permitan el análisis y la utilización orgánica y expresiva de la palabra.
 - 5.2. Asimilar los conceptos de acción verbal, intención y subtexto.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final de esta asignatura se espera que cada estudiante sea capaz de:

- Conocimientos básicos de la interpretación para la creación artística.
- Cultura básica del arte escénico.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- El trabajo del actor sobre sí mismo como instrumento artístico.	Tema 1. Sensibilización orgánica al hecho teatral.
	Tema 2. La relajación, la atención y la concentración.
	Tema 3. La Imaginación, la memoria sensorial y afectiva.
II.- El trabajo del actor sobre sí mismo en la situación imaginada.	Tema 4. Acción-reacción.
	Tema 5. Conflicto dramático.
	Tema 6. Introducción al análisis dramático del papel
	Tema 7. La improvisación como herramienta actoral
III.- El trabajo del actor sobre sí mismo en la situación dramática.	Tema 8. El trabajo del actor en la situación imaginada escrita por el autor o la autora.
	Tema 9. La expresividad oral del actor o de la actriz.
	Tema 10. La expresividad corporal del actor o de la actriz.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DE ESTUDIANTES

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teórico-prácticas	a: 12 horas
Actividades prácticas	a: 42 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio relacionadas con la asignatura: refuerzos, ensayos, seminarios, etc.	a: 2 horas
Realización de pruebas	a: 4 horas
Trabajo personal de cada estudiante	b: 11 horas
Preparación de prácticas	b: 4 horas
Total de horas de trabajo de cada estudiante	a + b = 60 + 15 = 75 h.

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	La asignatura será impartida y desarrollada fundamentalmente desde la práctica, quedando supeditado el análisis teórico a los elementos desarrollados desde la acción.
Actividades prácticas	<p>Los núcleos básicos de la materia en este primer curso son el reconocimiento de la personalidad creadora de cada estudiante y la fundamentación de la psicotécnica actoral.</p> <p>El desarrollo del currículo debe ser recurrente, no lineal, sino en espiral, retomando constantemente y a niveles cada vez más superiores los núcleos básicos de la materia.</p> <p>Las principales herramientas metodológicas de este curso son:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Entrenamiento pre-expresivo: Ejercicios. – Entrenamiento expresivo: Ejercicios. – Entrenamiento psicotécnico: Ejercicios e improvisaciones. – Trabajo actoral en las <i>circunstancias dadas</i> (imaginadas o dramáticas): improvisaciones individuales y grupales con y sin texto de autor o autora, <i>análisis activo</i>, etc. <p>El profesor o la profesora dará las pautas necesarias para la preparación y realización de los ejercicios e improvisaciones. Una vez ejecutados, los trabajos serán sometidos a un análisis crítico y constructivo, y se establecerán nuevos objetivos.</p>
Otras actividades formativas de carácter obligatorio relacionadas con la asignatura: refuerzos, ensayos, seminarios, etc.	<p>Se dará especial importancia al trabajo de preparación de cada estudiante fuera del aula y a su capacidad de trabajo en equipo, potenciando su ética y disciplina.</p> <p>Durante el curso se procurará programar actividades (jornadas, conferencias o visitas) que complementen su formación.</p>

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Trabajos teóricos, memoria razonada del proceso creativo, etc.
Actividades prácticas	Seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje y asistencia de cada estudiante (control de asistencia, registro de intervenciones, progresos, ensayos, entrevistas docente-estudiante, registros videográficos, etc.)
Otras actividades formativas de carácter obligatorio relacionadas con la asignatura: refuerzos, ensayos, seminarios, etc.)	
Realización de pruebas	Exposición del trabajo de las escenas en clase. Situación de examen. Situación de examen. Registros videográficos, etc.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	La evaluación se basará en el grado y nivel de adquisición y consolidación de competencias anteriormente expuestas y se reflejará en una calificación final, que se expresará numéricamente de 0 a 10, con expresión de un decimal.
Actividades prácticas	Se celebrarán dos convocatorias de evaluación, una ordinaria y otra extraordinaria. La realización de estas convocatorias vendrá fijada en función del calendario académico que anualmente publicará la Consejería de Educación.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio relacionadas con la asignatura: refuerzos, ensayos, seminarios, etc.)	La naturaleza práctica de la materia exige la asistencia obligatoria para la evaluación continuada. La asistencia y puntualidad son condiciones inexcusables para el rendimiento óptimo y la consecuente calificación del trabajo de cada estudiante.
Realización de pruebas	<p>Según acuerdo tomado en la Comisión de Ordenación Académica, en aplicación del punto 6.1.g de las instrucciones de la Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, esta asignatura debido a su carácter exclusivamente práctico, no contempla, tras la pérdida de evaluación continua, examen final en convocatoria ordinaria.</p> <p>La masa horaria de la asignatura –que comprende desde la primera clase, hasta el último día de muestra a público– se dividirá en dos bloques de igual duración. La superación del 20% de faltas de asistencia serán suficientes para interrumpir el proceso normal del o la estudiante. Este porcentaje se aplicará a cada uno de los bloques. La superación de este tanto por ciento dará lugar a la pérdida del derecho a la evaluación continuada para la convocatoria ordinaria. Los retrasos y las salidas antes de tiempo serán tenidos como falta.</p> <p>Para poder hacer su evaluación, cada estudiante deberá realizar / presentar todos los trabajos teóricos y prácticos requeridos en la convocatoria.</p> <p>El proceso pedagógico de esta asignatura no se considerará terminado hasta que el o la estudiante cierre la postproducción de las muestras o espectáculos (correcta devolución de los materiales de sastrería y utilería, correcta entrega de los materiales adquiridos y correcta justificación de los gastos derivados de las mismas). La calificación quedará subordinada a que concluya en los plazos acordados sus obligaciones en el citado proceso de posproducción. Si dicho proceso no se ha cerrado en la fecha establecida entre el profesor o la profesora de la asignatura y la Jefatura de Producción, no podrá promocionar en la asignatura en dicha convocatoria. El control final del adecuado cierre de este proceso corresponde al profesor o la profesora de la asignatura, que informará del correcto o incorrecto uso que se le ha dado al material.</p> <p>Se valorarán, en función de la asistencia, los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Actitud: disponibilidad y disposición hacia el trabajo y en relación con los compañeros y el profesor o la profesora. – Aptitud: facultades y desarrollo de las mismas. – Rendimiento: asimilación del trabajo realizado y progresión favorable a lo largo de los periodos de aprendizaje; grado de participación en el trabajo colectivo. – Creatividad: aplicación y desarrollo de la imaginación y de su capacidad artística. – Conceptualización: capacidad de análisis crítico, de reflexión y de objetivación de los conceptos prácticos de la asignatura. – Resultado artístico: rendimiento de cada estudiante en los distintos trabajos interpretativos.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos			Ponderación
Pruebas teóricas: Acumulativo. Trabajos teóricos.			15 %
Asistencia a clase: Seguimiento individualizado.	Actitud	18 %	60 %
	Aptitud	12 %	
	Rendimiento	18 %	
	Creatividad	12 %	
Prácticas. Exposición del trabajo de las escenas			25 %
Total			100 %

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos		Ponderación
Trabajo práctico 1: Ejercicios de psicotécnica. A propuesta del profesor o la profesora.		40 %
Trabajo práctico 2: Prueba práctica con escenas.		25 %
Prueba oral sobre la parte del trabajo practico 1.		10 %
Prueba oral sobre la parte del trabajo practico 2.		10 %
Pruebas teóricas: Trabajo teórico. Memoria razonada sobre el trabajo práctico 2.		15 %
Total		100 %

El profesor o la profesora planteará, en los casos pertinentes, el material y procedimiento que se considere necesario para superar la asignatura.

9.3.3. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Esta ponderación, así como la correspondiente adaptación curricular en función de su tipo de discapacidad, serán establecidas por el profesor o la profesora correspondiente, con la asistencia del Coordinador o Coordinadora de la asignatura y el consenso del Departamento de Interpretación, atendiendo a la especificidad de cada caso concreto.

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE Y EVALUACIONES

CRONOGRAMA

Teniendo en cuenta la especificidad de una enseñanza personalizada e interactiva, el currículo de la asignatura debe ser abierto y adaptable a cada contexto: académico, grupal, individual. Por lo tanto, el siguiente cronograma es orientativo

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN		Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semana 1 - 10	TEMA 1 al 3:			
	Actividades prácticas:	Elementos de organicidad, concentración, imaginación, memoria sensorial y afectiva, expresión, comunicación. Desarrollo y aplicación.	20	
	Otras actividades formativas:	Atención a estudiantes. Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. Preparación cada estudiante para clases prácticas y pruebas.		
	Evaluación:	Seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje y asistencia cada estudiante (control de asistencia, registro de intervenciones, progresos, ensayos, etc.).		5
Semana 11 - 20	TEMA 4 al 7:			
	Actividades prácticas:	Acción-reacción, conflicto e improvisación. Elementos de Introducción al análisis dramático. Desarrollo y aplicación.	20	
	Otras actividades formativas:	Atención a estudiantes. Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. Preparación cada estudiante para clases prácticas y pruebas.		
	Evaluación:	Seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje y asistencia cada estudiante (control de asistencia, registro de intervenciones, progresos, ensayos, etc.).		5
Semana 21 - 30	TEMA 8 al 10:			
	Actividades prácticas:	El trabajo actoral en la situación imaginada escrita por el autor o la autora. La expresividad oral del actor o la actriz. La expresividad corporal del actor o la actriz. Ensayos individuales y colectivos.	20	
	Otras actividades formativas:	Atención a estudiantes. Preparación cada estudiante para clases prácticas y pruebas. Labores de postproducción.		
	Evaluación:	Seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje y asistencia cada estudiante (control de asistencia, registro de intervenciones, progresos, ensayos, etc.).		5

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Acceso a los servicios informáticos, de Biblioteca, Utería y Vestuario, atendiendo siempre a los protocolos de préstamo de Biblioteca y de Jefatura de Producción.

11.1. Bibliografía general

Título	<i>El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de las vivencias</i>
Autor	STANISLAVSKI, Konstantin
Editorial	Buenos Aires: Editorial Quetzal, 1977

Título	<i>El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación</i>
Autor	STANISLAVSKI, Konstantin
Editorial	Buenos Aires: Editorial Quetzal, 1979

Título	<i>El trabajo del actor sobre su papel</i>
Autor	STANISLAVSKI, Konstantin
Editorial	Buenos Aires: Editorial Quetzal, 1977

Título	<i>Mi vida en el arte</i>
Autor	STANISLAVSKI, Konstantin
Editorial	Buenos Aires: Editorial Quetzal, 1981

Título	<i>El arte escénico</i>
Autor	STANISLAVSKI, Konstantin.
Capítulo	"Introducción" de David Magarshack, pp. 9-97.
Editorial	Madrid: Siglo XXI Editores, 1999

Título	<i>Teatro del oprimido</i>
Autor	BOAL, Augusto
Editorial	Barcelona: Alba Editorial, 1999

Título	<i>Los puntos de vista escénicos</i>
Autora	BOGART, Anne
Editorial	Madrid: Asociación de Directores de Escena de España, 2007

Título	<i>Sobre la técnica de actuación</i>
Autor	CHEJOV, Michael
Editorial	Barcelona: Alba Editorial, 1999

Título	<i>El actor y la diana</i>
Autor	DONELLAN, Declan
Editorial	Madrid: Editorial Fundamentos, 2004

Título	<i>Hacia un teatro pobre</i>
Autor	GROTOWSKI, Jerzy
Editorial	Madrid: Siglo XXI Editores, 2009

Título	<i>La palabra en la creación actoral</i>
Autora	KNÉBEL, María Ósipovna
Editorial	Madrid: Editorial Fundamentos, 1998

Título	<i>El último Stanislavski. Análisis activo de la obra y el papel</i>
Autora	KNÉBEL, María Ósipovna
Editorial	Madrid: Editorial Fundamentos, 1996

Título	<i>¿Por qué? Trampolín del actor</i>
Autor	LAYTON, William
Editorial	Madrid: Editorial Fundamentos, 1989

Título	<i>Sobre la actuación</i>
Autores	MEISNER, Sanford y LONGWELL, Dennis
Editorial	Madrid: Editorial La Avispa, 2002

Título	<i>Teoría teatral</i>
Autor	MEYERHOLD, Vsevolod
Editorial	Madrid: Editorial Fundamentos, 1975

Título	<i>El arte del actor en el siglo XX: un recorrido teórico y práctico por las vanguardias</i>
Autor	RUIZ, Borja
Editorial	Bilbao: Editorial Artezblai, 2008

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>La escritura dramática</i>
Autor	ALONSO DE SANTOS, José Luis
Editorial	Madrid: Editorial Castalia, 1998

Título	<i>El arte secreto del actor. Diccionario de antropología teatral</i>
Autor	BARBA, Eugenio
Editorial	Bilbao: Editorial Artezblai, 2012

Título	<i>La canoa de papel. Tratado de antropología teatral</i>
Autor	BARBA, Eugenio
Editorial	México: Grupo Editorial Gaceta, 1992

Título	<i>Escritos sobre teatro</i>
Autor	BRECHT, Bertolt
Editorial	Barcelona: Alba Editorial, 2004

Título	<i>Manual mínimo del teatro</i>
Autor	FO, Darío
Editorial	Madrid: Editorial Hiru, 1998

Título	<i>El espacio vacío. Arte y técnica del teatro</i>
Autor	BROOK, Peter
Editorial	Barcelona: Ediciones Península, 1986

Título	<i>Más allá del espacio vacío: Escritos sobre teatro, cine y ópera</i>
Autor	BROOK, Peter
Editorial	Barcelona: Alba Editorial, 2001

Título	<i>La puerta abierta: reflexiones sobre la interpretación y el teatro</i>
Autor	BROOK, Peter
Editorial	Barcelona: Alba Editorial, 1999

Título	<i>Lecciones para el actor profesional</i>
Autor	CHEJOV, Michael
Editorial	Barcelona: Alba Editorial, 2006

Título	<i>Cómo se comenta una obra de teatro</i>
Autor	GARCÍA BARRIENTOS, José Luis
Editorial	Madrid: Editorial Síntesis, 2003

Título	<i>Conversaciones con Al Pacino</i>
Autor	GROBEL, Lawrence
Editorial	Barcelona: Belacqva (Documentos, 9), 2007

Título	<i>El Método del Actors Studio: conversaciones con Lee Strasberg</i>
Autor	HETHMON, Robert H.
Editorial	Madrid: Editorial Fundamentos, 1972

Título	<i>El Evangelio de Stanislavski según sus apóstoles, los apócrifos, la reforma, los falsos profetas y Judas Iscariote</i>
Autor	JIMÉNEZ, Sergio
Editorial	México D.F.: Grupo Editorial Gaceta (Colección Escenología), 1990

Título	<i>El cuerpo poético</i>
Autor	LECOQ, Jacques
Editorial	Barcelona: Alba Editorial, 2003

Título	<i>Verdadero y falso. Herejía y sentido común para el actor</i>
Autor	MAMET, David
Editorial	Barcelona: Editorial Planeta, 2002

Título	<i>Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas</i>
Autor	RICHARDS, Thomas
Editorial	Barcelona: Alba Editorial, 2005

Título	<i>Actores y actuación: antología de textos sobre la interpretación escritos por los propios intérpretes. Vols. II y III</i>
Autor	SAURA, Jorge (coord.)
Editorial	Madrid: Editorial Fundamentos, 2007

Título	<i>Tesis sobre Stanislavski en la educación del actor</i>
Autor	SERRANO, Raúl
Editorial	México D.F.: Grupo Editorial Gaceta (Colección Escenología), 1996

Título	<i>Un sueño de pasión. El desarrollo del Método</i>
Autor	STRASBERG, Lee
Editorial	Barcelona: Icaria Editorial, 1990

Título	<i>Una poética de la dirección e interpretación teatral: el Sistema de Stanislavski</i>
Autor	VELASCO SÁNCHEZ, Antonio
Editorial	Granada: Universidad de Granada, 2000

11.2. Direcciones web de interés

Dirección	The Stanislavski Centre. (Rose Bruford College) http://www.theatrefutures.org.uk/stanislavskicentre/
------------------	--

Dirección	M.I.C.H.A. (The Michael Chekhov Association) http://www.michaelchekhov.org/
------------------	---

11.2. Otros materiales y recursos didácticos

Título	<i>Master Classes in the Michael Chekhov Technique [DVD].</i>
Autor	M.I.C.H.A. (The Michael Chekhov Association)
Editorial	New York: Routledge, 2007

Título	<i>Sanford Meisner Master Class [DVD]</i>
Autor	MEISNER, Sanford
Editorial	Los Angeles: The Sanford Meisner Center, 2006

Título	<i>Uta Hagen's Acting Class [DVD]</i>
Autora	HAGEN, Uta
Editorial	New York: Applause, 2002