

Curso 2018-2019

RESAD

Centro público

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

Comunidad de Madrid

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

GUÍA DOCENTE DE Sistemas de Interpretación en el Teatro del Gesto 2

Titulación

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

**PROYECTO PROPIO DEL CENTRO
(Orden 1856/2016 de 9 de Junio)**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12 JUNIO DE 2018

TITULACIÓN: Título Superior de Enseñanzas Artísticas

ASIGNATURA: Sistemas de Interpretación en el Teatro del Gesto 2

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo ¹	Obligatoria de la especialidad
Carácter ²	Clases de enseñanza práctica
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Interpretación Gestual
Materia	Sistemas de Interpretación
Periodo de impartición ³	Carácter anual: Primer semestre
Número de créditos	12 ECTS – 80% (240 horas presenciales)
Departamento	Movimiento
Prelación/ requisitos previos	Sistemas de Interpretación en el Teatro de Gesto I Mimo y Pantomima II
Idioma/s en los que se imparte	Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
GARRE RUBIO, SOLEDAD	sol.garrerubio@educa.madrid.org

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
GARRE RUBIO, SOLEDAD	sol.garrerubio@educa.madrid.org	3º ITG

1. Formación básica, obligatoria u optativa.

2. Carácter de la asignaturas en función de las enseñanzas:

Enseñanzas Superiores de Música

- Clases de enseñanza no instrumental
- Clases de enseñanza colectiva
- Clases de enseñanza instrumental individual.

Enseñanzas Superiores de Danza

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Arte Dramático

- Clases de enseñanza teórica
- Clases de enseñanza práctica
- Clases de enseñanza teórico - práctica
- Clases de técnicas

Enseñanzas Superiores de Diseño

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

Enseñanzas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales

- Clases de enseñanza teórica
- Clases teórico- prácticas
- Talleres

3. Indicar el curso y el semestre, en su caso.

4. COMPETENCIAS

Para cumplimentar este apartado, seleccionar entre las competencias transversales, generales y específicas de especialidad establecidas en los correspondientes Reales Decretos de Título, aquellas a cuyo logro contribuye esta asignatura. Real Decreto 630/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Competencias transversales

Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. [SEP]

Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos

Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.

Competencias generales

Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para auto motivarse y organizarse en los procesos creativos.

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, el uso saludable del propio cuerpo y del equilibrio necesario para responder a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo. [SEP]

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.

Comunicar, mostrando la capacidad suficiente de negociación y organización del trabajo en grupo, la integración en contextos culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologías. [SEP]

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.

Competencias específicas

Dominar los recursos expresivos necesarios para desarrollo de la interpretación.

Participar en la creación e interpretar la partitura y/o personaje, a través del dominio [SEP] de las diferentes técnicas interpretativas.

Interaccionar con el resto de lenguajes que forman parte del espectáculo.

Estudiar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto por lo que [SEP] se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.

Desarrollar los conocimientos técnicos para la realización de un teatro de creación, [SEP] portador de lenguajes en los que esté presente el juego físico del actor.

Susitar la creación a través del conocimiento y profundización de las técnicas corporales específicas de los diferentes estilos teatrales, reconocidos en la historia [SEP] del teatro del gesto.

Dominar la creación y composición del personaje en la escena. Proporcionar técnicas [SEP] de composición avanzadas y una mayor experiencia técnica y artística que permita [SEP] un mejor desarrollo de la capacidad creativa en el ámbito del teatro del gesto.

Utilizar la técnica como instrumento de creación, pensamiento y comprobación de [SEP] ideas, así como medio de expresión de las posibilidades dramáticas, imaginativas y de pensamientos conceptuales, plásticos y formales.

Desarrollar la capacidad crítica y adquirir criterios de valoración propios.

Consolidar el hacer personal y colectivo.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realizar una caracterización física del personaje con todo el cuerpo sin reflejar tensiones y equilibrio del nivel emocional y energético en la interpretación.
Reflejar en la silueta y configuración del cuerpo una profunda comprensión del personaje y de las técnicas empleadas para su composición: tempo-ritmo y forma y patrón de su gesto y movimiento.
Aplicar los conceptos y técnicas adquiridas en distintos estilos y territorios dramáticos y no dramáticos.
Articular correctamente la voz y el cuerpo desde la unidad psicofísica en función del contexto dramático o escénico trabajado.
Comprometerse físicamente con el ser en acción del personaje-máscara y no simplemente ilustrando un estado emocional, una intención o una actitud.
Aplicar las técnicas integradas del hecho escénico.
Trabajar y favorecer el trabajo en equipo.
Valorar la experiencia del encuentro con el público.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
I.- EL PERSONAJE EN EL IMAGINARIO DEL ACTOR	Tema 1. La Imaginación Creadora. Fundamentación psicofísica.
	Tema 2. Imaginario e improvisación sobre el cuerpo del actor.
	Tema 3. Improvisación sobre la obra, sus ambientes y personajes
II. - EL PERSONAJE EN LOS GENEROS DRAMÁTICOS	Tema 4: La caracterización en distintos géneros y estilos teatrales.
III.- EL PERSONAJE EN LA REPRESENTACIÓN	Tema 5. El personaje en la poética escénica del autor/creador.
	Tema 6. Creación y composición del personaje en un contexto dramático
	Tema 7. Gesto y acción en la propuesta dramática y escénica
	Tema 8: El personaje en la representación.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 20 horas
Actividades prácticas	a: 178 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, ensayos)	a: 30 horas
Realización de pruebas	a: 12 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 20 horas
Preparación prácticas	b: 20 horas
Realización de pruebas	b: 20 horas

Total de horas de trabajo del estudiante

a + b = 300 horas

8. METODOLOGÍA

Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades.

Actividades teóricas	<p>Visualización de videos y discusión. Análisis de artículos y debates. Lectura de libros y reflexión posterior.</p> <p>Las lecturas obligatorias así como los posibles visionados de vídeos y lectura de artículos específicos de los contenidos de la asignatura se relacionarán directamente con el proceso de aprendizaje actual y desarrollo gradual de la personalidad artística del alumno.</p>
Actividades prácticas	<p>El método de aprendizaje es experiencial, se aprende haciendo y se reflexiona sobre la práctica. El alumno aprende de la experiencia práctica en clase y la repetición de los ejercicios e improvisaciones. Las actividades están fundamentalmente enfocadas al establecimiento de una metodología y criterios de valoración propios. Los ejercicios, la repetición, la improvisación y el juego escénico son a un mismo tiempo metodología y herramienta de aprendizaje. Gradualmente introducirán al alumno en el mantenimiento y constancia de una preparación corporal rigurosa que potencie el establecimiento y continuidad de una disciplina diseñada para preparar el cuerpo y la mente hacia el trabajo creativo, minimizando el riesgo de lesiones y asegurando el nivel de disponibilidad necesario hacia las tareas y demandas de la escena. Esto es, el asentamiento de una ética y actitud psicofísica necesarias para su práctica profesional.</p> <p>Sobre la base de improvisaciones libres y estructuradas, y ejercicios específicos diseñados para la práctica de la interpretación en el teatro gestual, el alumno construye un acercamiento personalizado al personaje y al hecho escénico que le permita poner en juego las capacidades físicas y psicofísicas necesarias para una perfecta ejecución e implicación de su cuerpo en la acción escénica y la partitura gestual - nivel conceptual, plástico y formal – de los personajes.</p> <p>Una actitud crítica, positiva y constructiva hacia el trabajo propio y el del otro se fomentará con reflexiones y análisis críticos verbales y/o escritos sobre las actividades realizadas en la clase sobre la base de una equilibrada valoración de las mismas, fomentando un criterio propio e informado.</p>
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, ensayo.)	<p>Las actividades formativas de carácter obligatorio se relacionarán directamente con el proceso de aprendizaje en la asignatura y el desarrollo gradual de las competencias en la materia durante los ensayos.</p>

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Ensayo escrito que indague en algún aspecto concreto de la interpretación relacionado con las técnicas y análisis del personaje planteado en el contexto de la obra y o la representación que incluya las lecturas obligatorias y la propuesta de personaje 1. Seguimiento de la evolución del pensamiento y profundidad de la reflexiones en las cuestiones de clase: conclusión de las lecturas (5) y análisis de espectáculos (2).
Actividades prácticas	Seguimiento individualizado, sensible y pertinente a las peculiaridades del estudiante. Propuesta de personaje 1: Estudio de una propuesta escénica individual de creación, composición y encarnación del personaje en la escena basadas en las técnicas de imaginación y movimiento estudiadas. Propuesta de personaje 2: Estudio de una propuesta escénica de composición de personaje y su contexto escénico basadas en técnicas alternativas o complementarias.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (representaciones teatrales, seminarios o jornadas, ensayos.)	Informe a diseñar por el profesor conforme a la naturaleza de la actividad planeada para ese año. Seguimiento del proceso de aprendizaje durante los ensayos.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Seguimiento	Asistencia y puntualidad Capacidad de abordar el trabajo sin prejuicios Participación, implicación y evolución Inquietud artística (amplitud y profundidad de búsqueda) Relación con el grupo y colaboración en las tareas Respeto al trabajo y en el aula Respeto a la autoridad académica y profesional del profesor Valoración comedida de las propias aptitudes y capacidad de trabajo (individual y colectivo) Regulación de la iniciativa propia con uno mismo, el profesor y los compañeros Valoración equilibrada entre creatividad y la técnica
Actividades teóricas	Organización en la tarea Profundidad del análisis en las reflexiones sobre el trabajo de clase Describir y discutir adecuadamente sobre los criterios de la asignatura Claridad y síntesis en el trabajo (expresión oral y/o escrita) Buena estructuración y ajuste al tema planteado Ajuste a los aspectos formales planteados de entrega (tiempo y forma) Interrelación de conocimientos con otras asignaturas Diferenciación entre una opinión personal, un juicio de valor y una valoración puntual dentro de un contexto determinado

	Identificación de los aspectos creativos y técnicos
Actividades prácticas	Relación entre aptitud y rendimiento. Evolución Integración de principios y herramientas planteadas Dominio del vocabulario y gramática del lenguaje psicofísico y corporal Sensibilidad hacia el cuerpo como herramienta expresiva Adecuado uso e implicación de la imaginación en escena Uso de la capacidad de llegar al espectador y comunicar Claridad del ajuste al tema planteado en la improvisación, el ejercicio o prueba práctica Claridad del ajuste a los aspectos formales planteados en el programa Equilibrio entre los aspectos creativos y técnicos
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (representaciones, jornadas, seminarios, ensayos.)	Exposición clara y razonada de la aportación de la actividad en el proceso de aprendizaje. Adquisición progresiva y gradual de las competencias específicas de la asignatura durante los ensayos.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Seguimiento	40%
Propuesta de personaje 1 (en una escena con texto)	20%
Propuesta de personaje 2 (en un solo o monólogo)	20%
Ensayo escrito	20%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

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.

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Ejercicio práctico (a diseñar por el profesor/profesora)	50%
Defensa oral del ejercicio	25%
Ensayo escrito	25%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad. Se determinará en su momento en función de la discapacidad y e acuerdo a los criterios de ponderación que determine el departamento sobre el particular.

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

CRONOGRAMA

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semana 1 y 2	Tema 1. La Imaginación Creadora. Fundamentación psicofísica.		
	Actividades teóricas: Presentación de la asignatura, conceptos y lecturas.	2 horas	4 horas
	Actividades prácticas: Ejercicios de imaginación y concentración. Práctica de conceptos: disponibilidad, apertura, vulnerabilidad, dar-recibir, timing, respiración, atención y observación. Exploración del gesto y movimiento y su repercusión en la interpretación.	20 horas	
	Otras actividades formativas : Ejercicios de observación	2 horas	2 horas
	Evaluación : Seguimiento	-	
Semana 3 y 4	Tema 2. Imaginario e improvisación sobre el cuerpo del actor.		
	Actividades teóricas: Documentación audiovisual del tema. Lecturas	2 horas	4 horas
	Actividades prácticas: Técnicas de improvisación. Cualidades de movimiento. Centros imaginarios. Improvisaciones. Ejercicios de visualización e incorporación del cuerpo imaginario del personaje.	20 horas	
	Otras actividades formativas : Ejercicios de observación	2 horas	2 horas
	Evaluación : Seguimiento	-	
Semana 5 y 6	Tema 3. Improvisación sobre la obra, sus ambientes y personajes.		
	Actividades teóricas: Lecturas de distintos textos, dramáticos y no dramáticos, propuestos	2 horas	4 horas
	Actividades prácticas: Escucha y ensamble. Puntos de vista escénicos. La horizontalidad en la improvisación. Exploración de distintas atmósferas, ambientes y relaciones.	20 horas	
	Otras actividades formativas : Ejercicios de observación	2 horas	2 horas
	Evaluación : Seguimiento	-	
Semana 7	Tema 4: La caracterización en distintos géneros y estilos teatrales.		
	Actividades teóricas: Reflexión y debate sobre las lecturas y géneros dramáticos	2 horas	2 horas
	Actividades prácticas: Ejercicios e improvisaciones libres sobre distintos géneros y estilos	6 horas	
	Otras actividades formativas : Ejercicios de observación	2 horas	1 hora
	Evaluación : Seguimiento	-	

Semana 8	Tema 5. El personaje en la poética escénica del autor/creador			
	Actividades teóricas:	Poética y claves estilísticas del autor en la propuesta de personaje 1	2 horas	
	Actividades prácticas:	Ejercicios e improvisaciones de creación y composición de atmósferas y clímax de la obra. Improvisación sobre escenas y momentos clave.	7 horas	3 horas
	Otras actividades formativas :	Actividad formativa obligatoria (asistencia a espectáculo 1)	3 horas	
	Evaluación :	Seguimiento	-	
Semana 9 y 10	Tema 6. Creación y composición del personaje en el contexto dramático			
	Actividades teóricas:	Análisis del personaje desde las imágenes y sensaciones que despierta	4 horas	
	Actividades prácticas:	Aplicación práctica de la técnicas de cuerpo y gestos de los arquetipos en el texto dramático elegido. Atmósfera de personaje.	20 horas	3 horas
	Otras actividades formativas :	Lecturas		
	Evaluación :	Seguimiento	-	
Semana 11 y 12	Tema 7. Gesto y acción en la propuesta dramática y escénica			
	Actividades teóricas:	Investigación individual del alumno sobre la obra y su personaje		3 horas
	Actividades prácticas:	Aplicación práctica de la técnica del gesto psicológico y cuerpo y centros imaginarios del personaje en la puesta en escena. Ensayos.	24 horas	3 horas
	Otras actividades formativas :	Lecturas		
	Evaluación :	Seguimiento	-	
Semana 13 y 14	Tema 8: El personaje en la representación			
	Actividades teóricas:			
	Actividades prácticas:	Proceso de ensayos para el ajuste a los conceptos dramático y escénico del texto a trabajar. Preparación de la muestra. Ensayos.	12 horas	
	Otras actividades formativas :	Ensayos	12 horas	6 horas
	Evaluación :	Seguimiento de las clases	-	
Semana 15	Temas 1-8 : El personaje en la representación			
	Actividades teóricas:			
	Actividades prácticas:	Puesta en escena de las escena o dramaturgia seleccionada. Ensayos. Aplicación de técnicas integradas del hecho escénico. Muestra.	6 horas	
	Otras actividades formativas :	Ensayos		3 horas
	Evaluación :	Realización de pruebas Valoración del encuentro artístico con el público en la muestra	6 horas	

Semana 16	Temas 1-8: El personaje en la representación			
	Actividades teóricas:	Poética y claves estilísticas del autor en la propuesta de personaje 2 Preparación y escritura del ensayo o reflexión final	2 horas	1 hora
	Actividades prácticas:	Ejercicios e improvisaciones de creación y composición de atmósferas y claves de la propuesta. Improvisaciones.	7 horas	1 hora
	Otras actividades formativas :	Actividad formativa obligatoria (asistencia a espectáculo 2)	3 horas	1 hora
	Evaluación :	Seguimiento de las clases	-	
Semana 17	Temas 1-8: El personaje en la representación			
	Actividades teóricas:	Finalización del ensayo/reflexión sobre la asignatura Análisis del personaje desde las imágenes y sensaciones que despierta	2 horas	3 horas
	Actividades prácticas:	Aplicación práctica de las distintas técnicas para la incorporación de la propuesta. Atmósferas. Ensayos	10 horas	
	Otras actividades formativas :			
	Evaluación :	Seguimiento. Entrega del ensayo	-	
Semana 18	Temas 1-8: El personaje en la representación			
	Actividades teóricas:	Investigación individual del alumno sobre la obra y su personaje	2 horas	1 hora
	Actividades prácticas:	Aplicación práctica de distintas técnicas a la creación del personaje y la puesta en escena. Caracterización.	6 horas	1 hora
	Otras actividades formativas :	Actividad formativa obligatoria (Asistencia a jornadas o exposiciones)	4 horas	1 hora
	Evaluación :	Seguimiento	-	
Semana 19	Temas 1-8: El personaje en la representación			
	Actividades teóricas:	Estudio de la escena y su personaje		
	Actividades prácticas:	Proceso de ensayos para el ajuste a los conceptos dramático y escénico de la propuesta a trabajar. Ejercicios de escenificación.	12 horas	
	Otras actividades formativas :	Ensayos sin profesor		3 horas
	Evaluación :	Seguimiento	-	
Semana 20	Temas 1-8: El personaje en la representación			
	Actividades teóricas:	Estudio de la escena y su personaje		
	Actividades prácticas:	Presentación del boceto de puesta en escena de la propuesta 2. Aplicación de técnicas integradas del hecho escénico.	6 horas	
	Otras actividades formativas :	Ensayos sin profesor		3 horas
	Evaluación :	Realización de pruebas Valoración del encuentro artístico con el público en la muestra	6 horas	

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

11.1. Bibliografía general

Título	<i>La Audición</i>
Autor	Merlin, Joanna
Editorial	Fundamentos, 2016

Título	<i>Los géneros dramáticos</i>
Autor	Medina Vicario, Miguel
Editorial	Fundamentos, 2000

Título	<i>Lecciones para el Actor Profesional.</i>
Autor	Chéjov, Michael
Editorial	Alba, 2006

Título	<i>El cuerpo elocuente.</i>
Autor	Dennis, Anne
Editorial	Fundamentos, 2018

Título	<i>El cuerpo poético: una pedagogía de la creación teatral</i>
Autor	Lecoq, Jacques
Editorial	Alba, 2003

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

11.2. Bibliografía complementaria

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

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

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	http://www.resad.es/acotaciones/acotaciones11/11garre.pdf
Dirección 2	http://www.critical-stages.org/15/presence-significance-and-radiation-in-acting-creating-the-psychophysical-foundation-for-working-on-chekhovs-atmospheres1/
Dirección 3	Entrevista a Graham Dixon. RESAD. https://www.youtube.com/watch?v=rukb1sQasS8

11.4. Otros materiales y recursos didácticos

DVD	<i>Les Deux Voyages de Jacques Lecoq</i> (1999)
-----	---