

Curso 2018-19

RESAD

CENTRO PÚBLICO

GUÍA DOCENTE DE TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO DEL GESTO

Titulación

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

(Decreto 32/2011 de 2 de junio)

**(ORDEN 1856/2016, de 9 de junio, de autorización e
implantación del proyecto propio del centro público
de enseñanzas artísticas superiores de arte
dramático "Real Escuela Superior de Arte
Dramático", Madrid)**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 10 JUNIO DE 2019

TITULACIÓN	Título Superior de Enseñanzas Artísticas / Proyecto Propio.
	Orden 1856/2016 de 9 de junio
ASIGNATURA	TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO DEL GESTO

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Obligatoria
Carácter²	Teórico Práctico
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Dirección de Escena y Dramaturgia
Materia	Sistemas de Interpretación
Periodo de impartición³	Anual
Número de créditos	5
Departamento	Movimiento
Prelación/ requisitos previos	Ninguno
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos
Ruiz Nuñez, Rafael	rafael1gestual@gmail.com	
Miguélez Lucena, Paula	puala.miguelezlucena@educa.madrid.org	

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y soluciones viables
Liderar y gestionar grupos de trabajo.
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 automotivarse 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, así como la conciencia y el uso saludable del propio cuerpo y del equilibrio necesario para responder a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo.

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

Conocer y aplicar los principios y técnicas referentes a los diversos lenguajes expresivos del actor en el teatro del gesto y sus relaciones con la dirección escénica y la dramaturgia.

Conocer y aplicar los sistemas de interpretación del teatro del gesto en las diversas formas de espectáculo en sus relaciones con la dramaturgia y la dirección escénica .

Asimilar las herramientas de trabajo propias de la interpretación en el teatro del gesto y aplicarlas en la creación dramática

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se adquieren los principios y técnicas referentes a los diversos lenguajes expresivos del actor basados en el cuerpo (movimiento y gesto del actor) y sus relaciones con la dirección escénica y la dramaturgia.

Se adquieren los sistemas de interpretación del teatro del gesto en las diversas formas de espectáculo en sus relaciones con la dramaturgia y la dirección escénica.

Se integran las herramientas de trabajo propias de la interpretación en el teatro del gesto y su aplicación en la dirección escénica y la dramaturgia.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema
I.- CONCIENCIA CORPORAL	Tema 1. Herramientas para la toma de conciencia corporal
II. ESPACIO	Tema 2. Elementos del vocabulario del factor Espacio
III. FUERZA	Tema 3. Elementos del vocabulario del factor Fuerza
IV. TIEMPO	Tema 4. Elementos del vocabulario del factor Tiempo
V. PROCESOS EXPRESIVOS	Tema 5. Procesos expresivos.
VI. EL JUEGO ESCÉNICO	Tema 6. La improvisación y el juego escénico
VII. INTERPRETACIÓN GESTUAL	Tema 7. Procesos interpretativos a partir del Lenguaje de Movimiento
VIII. APLICACIÓN ITINERARIO	Tema 8. Aplicación de los contenidos de la asignatura al itinerario.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 42 horas
Actividades prácticas	a: 42 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio	a: 10 horas
Realización de pruebas	a: 6 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 25 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	100 +25 =125 horas

8. METODOLOGÍA

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

Actividades teóricas	Se impartirán los conocimientos para que el alumno adquiera los fundamentos teóricos de la interpretación en el Teatro del Gesto. La asistencia y participación serán fundamentales.
Actividades prácticas	El objetivo principal de la práctica es que el alumno comprenda las herramientas fundamentales de la interpretación en el Teatro del gesto transitando físicamente por ellas. La asignatura busca, asimismo, la vinculación y aplicación de los sistemas de interpretación gestual a la dirección escénica y a la dramaturgia.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio	La asistencia a conferencias, espectáculos y muestras complementan la actividad lectiva.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

REQUISITOS PREVIOS Y RECOMENDACIONES	Abordar el proceso de aprendizaje sin prejuicios: Los conocimientos y experiencia previa del alumno no deben obstaculizar la adquisición de los nuevos contenidos impartidos por el profesor.
	Cumplir con las normas de higiene: El alumno debe asistir a clase habiendo acondicionado su cuerpo para una actividad que va a requerir un esfuerzo físico y mental. Es su responsabilidad tener una actitud que le permita analizar y percibir su cuerpo con profundidad y disfrute.
	Adecuar su ropa de trabajo: La ropa debe ser cómoda, pero que permita ver el cuerpo y lo más neutra posible. El calzado debe permitir el tacto del pie en el suelo por lo que se puede trabajar descalzo, con calcetines que no resbalen o

	zapatillas de suela muy fina y continua (ballet, artes marciales).
	Comprometerse con el trabajo personal: El alumno debe trabajar por su cuenta tanto en aspectos prácticos como teóricos que le permitan adquirir hábitos de acondicionamiento corporal y autonomía para la creación artística y para, al mismo tiempo, no entorpecer la marcha del grupo ni la práctica docente del profesor.
	Puntualidad: entrar a la clase puntualmente y no salir antes, emplear los vestuarios y las taquillas para cambiarse de ropa y guardar los enseres personales, no comer en el aula, y utilizar el móvil fuera del aula y del horario de la clase. Los profesores podrán cerrar la puerta una vez iniciada la sesión.
	Cultivar actitudes personales que fomenten la comunicación y la confianza, evitando que el malhumor y el desánimo interfieran en su proceso de aprendizaje o en el de los demás.
	Expresar con claridad las ideas, conceptos o sensaciones para favorecer el intercambio.
	Será requisito indispensable la presentación por escrito de un informe médico en el caso de aquellos alumnos que aleguen alguna lesión, enfermedad o patología al coordinador del curso (o a todos los profesores que así lo requieran).
	Según decisión tomada por la Junta de Coordinación , los alumnos de 1º y 2º de interpretación no podrán participar en ningún taller, muestra, montaje o examen ajenos a las asignaturas que cursan. El incumplimiento de esta norma podrá afectar a la evaluación.

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Participación a partir de la reflexión verbal en las clases donde se valora la comprensión de los conocimientos y su capacidad de aplicarlos a diferentes contextos. Pruebas y trabajos teóricos: • Lectura y trabajos escritos sobre libros de la bibliografía • Reflexiones escritas sobre experiencias de la práctica de clase u otras actividades teóricas.
Actividades prácticas	Práctica diaria en clase. Pruebas prácticas Asistencia, participación y actitud en clase
Otras actividades formativas de carácter obligatorio	Conferencias, espectáculos y muestras, propuestas por los profesores de la asignatura para complementar la actividad lectiva.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas y prácticas	Los procedimientos propios de la evaluación continua se basan en la frecuencia inalterable de la práctica en grupo, por lo que la asistencia es obligatoria . Se contemplan los siguientes aspectos para la evaluación: - Desarrollo de las capacidades relacionadas con el cumplimiento de los objetivos pedagógicos que se desarrollarán en la práctica de clase. - Desarrollo de las capacidades relacionadas con la conceptualización y la comprensión de las herramientas trabajadas, a partir de la participación del alumno en las reflexiones diarias.

	- Dentro de la práctica del aula se valorará el desarrollo de ciertas actitudes decisivas para el aprendizaje: • Capacidad de asumir y valorar criterios de trabajo diferentes a los propios; en concreto los criterios de la asignatura que defina el profesor. • Actitud personal de respeto frente al trabajo y al grupo. Responsabilidad individual y grupal. Participación constructiva. - Los alumnos deberán cumplir los plazos establecidos por los profesores en las fechas de realización de las pruebas y la presentación a lo largo del curso los trabajos prácticos y teóricos. - A lo largo del curso se realizarán las tutorías necesarias para el seguimiento del aprendizaje del alumno. - Tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria, los profesores de la asignatura podrán solicitar al Departamento de Movimiento la participación de otros profesores para la evaluación, así como que pueda constituirse un tribunal para la evaluación final del alumno. El Departamento aprobará esta decisión, las fechas y la composición del mismo.
Actitud	La actitud es uno de los aspectos más importantes de la evaluación. Además de valorar la disciplina y asistencia, son importantes aspectos como la actitud frente al trabajo, frente al grupo y la capacidad de adaptarse y de modificar actitudes para la adquisición del aprendizaje. Estos son los criterios desglosados. Asistencia y puntualidad Capacidad de abordar el trabajo sin prejuicios Participación Implicación Inquietud artística (amplitud y profundidad de búsqueda) Relación con el grupo: actitud comprensiva y solidaria Respeto al trabajo y en el aula Respeto a la autoridad académica y profesional del profesor Adecuada valoración de las propias aptitudes y capacidades en el trabajo Regulación de la iniciativa propia con uno mismo, con el profesor y con los compañeros Aquellos alumnos que no asistan a la totalidad de la clase se contabilizará como falta de asistencia.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Actividades prácticas. Seguimiento de la práctica del alumno en clase y pruebas prácticas, para evaluar el grado y evolución de integración de las herramientas prácticas.	30%
Actividades teóricas. Seguimiento de la participación del alumno y trabajos escritos para evaluar la capacidad de análisis y conceptualización de los fundamentos de la asignatura.	30%
Otras actividades formativas de carácter obligatorio	10%
Actitud	30%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
<u>Pruebas prácticas:</u> – Presentación de un ejercicio práctico individual sobre el bloque temático que defina previamente el profesor. La duración aproximada será de 3 a 5 minutos. Será requisito indispensable concertar una tutoría con los profesores para la asignación del bloque temático.– Incorporación a su práctica de las propuestas del profesor.	50%
<u>Pruebas escritas:</u> – Entrega de un trabajo a modo de análisis y memoria sobre los ejercicios prácticos presentados.– La memoria se presentará impresa. Extensión mínima 10 páginas. Tamaño de letra Times Román 12, Interlineado sencillo. Cada ejercicio tendrá su memoria correspondiente.	20%
<u>Pruebas orales:</u> – Respuesta y defensa a las preguntas del profesor.	30%
Total	100%

9.3.3. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad y será revisada en cada caso particular.

Instrumentos	Ponderación
Actividades prácticas. Seguimiento de la práctica del alumno en clase y pruebas prácticas.	35%
Actividades teóricas Trabajos escritos y seguimiento de la participación del alumno en las sesiones teóricas para evaluar la capacidad de análisis y conceptualización de los fundamentos de la asignatura.	30%
Otras actividades formativas de carácter obligatorio	5%
Actitud	30%
Total	100%

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

CRONOGRAMA POR BLOQUES

SEMANAS	CONTENIDOS BLOQUE 1	Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semanas 1 a 15	TEMAS 1, 2, 3, 4 y 5		
	Actividades teóricas: Temas 1, 2, 3, 4 y 5	24 h	6 h
	Actividades prácticas: Temas 1, 2, 3, 4 y 5	24 h	6 h
	Otras actividades obligatorias: Asistencia a muestras, espectáculos y conferencias	5h	
	Evaluación: Evaluación final de bloque 1º	2 h	

SEMANAS	CONTENIDOS DEL BLOQUE 2	Total horas presenciales	Total horas no presenciales
Semanas 16 a 25	TEMAS 6 y 7		
	Actividades teóricas: Temas 6 y 7	11,5 h	4 h
	Actividades prácticas: Temas 6 y 7	11,5 h	4 h
	Otras actividades obligatorias: Conferencias, espectáculos y muestras	3 h	
	Evaluación: Evaluación final del bloque 2º	2 h	

SEMANAS	CONTENIDOS BLOQUE 3	Total horas Presenciales	Total horas no presenciales
Semanas 26 a 30	TEMA 9		
	Actividades teóricas: Tema 9	6,5 h	2,5 h
	Evaluación: Tema 9	6,5 h	2,5 h
	Otras actividades obligatorias: Conferencias, espectáculos y muestras	2 h	
	Evaluación: Evaluación final del bloque 3º	2 h	

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

11.1. Bibliografía general

El alumno deberá leer los capítulos o artículos de las siguientes publicaciones que el profesor indique.

TÉCNICA DE ACTUACIÓN	
Título	<i>Actuación.</i>
Autor	COLE, TOBY.
Editorial	Editorial Diana. Mexico D.F., 1964.
Título	Lecciones para el actor profesional.
Autor	CHEJOV, MICHAEL
Editorial	Ed. Alba, Madrid, 2006.
Título	El actor y la diana. (*)
Autor	DONELLAN, DECLAN.
Editorial	Ed. Fundamentos. Madrid, 2005
Título	Un actor a la deriva
Autor	OIDA, YOSHI
Editorial	Editorial Ñaque
Título	A practical handbook for the actor
Autor	MAMMET, DAVID y otros. (*)
Editorial	Vintage books. New York, 1986
Título	Teatro del Gesto versus Teatro de Texto (Tesis doctoral)
Autor	RUIZ NÚÑEZ, RAFAEL
Editorial	Vissionnet libros. Madrid, 2017
Título	El trabajo del actor sobre si mismo
Autor	STANISLAVSKI, KONSTANTIN
Editorial	Ed. Alba. Madrid. 2003
Título	Stanislavsky dirige. (*)
Autor	TOPORKOV, VASILI.
Editorial	Fabril Editora. Buenos aires, 1961.
Título	Theory of acting
Autor	VICENTINI, CLAUDIO
Editorial	Marsilio and Acting Archives. Venezia 2012

INVESTIGADORES TEATRO S.XX	
Título	<i>El teatro y su doble.</i>
Autor	ARTAUD, ANTONIN.
Editorial	Edhasa. Barcelona, 1978.
Título	<i>Anatomía del actor. Diccionario de Antropología teatral.</i>
Autor	BARBA, EUGENIO y SAVARESE, NICOLA.
Editorial	Editorial Escenología A.C. México D.F., 1988.
Título	<i>Escritos sobre Teatro</i>
Autor	BRECHT, BERTOLT
Editorial	Editorial Alfa Argentina. Buenos aires, 1972.
Título	<i>El espacio vacío</i>
Autor	BROOK, PETER
Editorial	Ediciones Península. Barcelona, 1968
Título	<i>El arte del teatro</i>
Autor	CRAIG, GORDON
Editorial	Editorial Gaceta. Mexico D.F: 1987
Título	<i>Notas y contranotas</i>
Autor	IONESCO, EUGENE
Editorial	Editorial Losada. Buenos Aires, 1985
Título	<i>Teoría Teatral</i>
Autor	MEYERHOLD V.E.
Editorial	Editorial Fundamentos. Madrid,1975
Título	<i>El arte del actor en el siglo XX</i>
Autor	RUIZ, BORJA
Editorial	Artezblai. Segunda edición. Bilbao, 2012
EL LENGUAJE CORPORAL	
Título	<i>Marta Schinca, Precursora del Teatro de Movimiento</i>
Autor	FERRARI, HELENA
Editorial	Fundamentos Resad- Madrid, 2017
Título	<i>El cuerpo elocuente</i>
Autor	HARTNOLL, ANNE DENIS
Editorial	Fundamentos-Resad , Madrid, 2014
Título	<i>El arte de crear danzas</i>
Autor	HUMPREY, DORIS
Editorial	Editorial Eudeba, Buenos Aires
Título	<i>Schinca Teatro de movimiento. (tesis doctoral)</i>
Autor	FERRARI, HELENA
Editorial	Schinca-Vision libros. Madrid, 2014
Título	<i>The Mastery of movement.(El dominio del movimiento)</i>
Autor	LABAN, RUDOLPH
Editorial	Dance books Ltd. Alton, Hampsire, 1980. (En castellano) Ed. Fundamentos.
Título	<i>Expresión Corporal. Técnica y Expresión del movimiento</i>
Autor	SCHINCA, MARTA
Editorial	Wolters Kluwer. Madrid, 2011

ENSAYOS ESTÉTICA	
Título	<i>Poética.</i>
Autor	ARISTÓTELES.
Editorial	Editorial Gedos. Madrid, 1974.
Título	<i>La poética del espacio.</i>
Autor	BACHELARD, GASTÓN.
Editorial	Editorial Fondo de cultura económica. Madrid, 1994.
Título	<i>La risa.</i>
Autor	BERGSON, HENRY.
Editorial	Editorial Losada. Buenos Aires, 2003.
Título	<i>La sintaxis de la imagen</i>
Autor	DONDIS, D. A.
Editorial	Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1998
Título	<i>Sobre lo sublime.</i>
Autor	LONGINO, DIONISIO.
Editorial	Editorial Bosh. Barcelona, 1985.
Título	<i>Gramática de la fantasía.</i>
Autor	RODARI, GIANNI.
Editorial	Editorial Fontanella 1985.
Título	Historia de seis ideas
Autor	Tatarkievicz
Editorial	

PUBLICACIONES DE ARTÍCULOS	
Título	<i>Cuerpos en escena.</i>
Editorial	Editorial fundamentos. Manuales RESAD. Madrid, 2009.
Título	<i>Cuadernos del Estudio Schinca. Número 0.</i>
Editorial	Estudio Schinca Editorial. Madrid 2011.
Título	<i>Cuadernos del Estudio Schinca Número 1</i>
Editorial	Estudio Schinca Editorial. Madrid 2016.
Título	<i>Physical Theatres, A critical reader.</i>
Editorial	Routledge press. New York, 2007
Título	<i>Revista Máscara. Numeros 13-14.</i>
Editorial	Editorial Escenología A.C. Mexico, Julio 1993.