

Curso 2018-2019

RESAD

Centro público

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

GUÍA DOCENTE DE DIRECCIÓN DE ACTORES PARA DRAMATURGOS

Titulación

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

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

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JUNIO DE 2019, PARA CURSO 2019-20

TITULACIÓN: Título Superior de Arte Dramático

ASIGNATURA: Dirección de actores para dramaturgos

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo ¹	Obligatoria de especialidad
Carácter ²	Clases de enseñanza teórico-práctica
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Dirección Escénica y Dramaturgia/ Dramaturgia
Materia	Dirección de actores para dramaturgos
Periodo de impartición ³	Primer curso . Anual
Número de créditos	12 ECTS / 300 horas
Departamento	Dirección Escénica
Prelación/ requisitos previos	No hay requisitos previos
Idioma/s en los que se imparte	Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Pérez Abad, Nieves	nievesperezabad@gmail.com

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos

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

Competencias transversales

Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales diversos.

Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.

Competencias generales

Planificar y conducir el proceso general de creación del espectáculo, aplicando la metodología de trabajo pertinente.

Investigar para concebir y fundamentar el proceso creativo personal, tanto en lo que se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.

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

Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos

Conocer las diferentes escuelas y sistemas en dirección de actores

Identificar las relaciones entre situación y personaje.

Comprender la interacción entre el actor en el espacio y el tiempo con el resto de los lenguajes escénicos.

Aplicar las técnicas de los sistemas de interpretación en la dirección de actores en la escena (y en los medios audiovisuales)

Reconocer el significado del movimiento escénico (posición, desplazamiento, ritmo y coreografía) en las diversas formas de escenificación

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquisición de un lenguaje y una terminología propios de la especialidad

Destreza en la transmisión de instrucciones a los actores

Capacidad de analizar la acción de las escenas y de transmitir el análisis a los actores de forma clara y rápida

Conocimiento de metodologías y textos teóricos básicos sobre dirección de actores

Organización de ensayos

Análisis y evaluación de la recepción de los espectadores

6. CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- Escuelas y sistemas de dirección de intérpretes (I)	1. Stanislavski y el sistema de las acciones físicas: Definición ideológica y técnica. La naturaleza creativa orgánica. Análisis de la obra a partir de la acción. La unidad psicofísica. Las circunstancias dadas. Los objetivos y la <i>supertarea</i> . La palabra como acción verbal. Profundización en las bases stanislavskianas para la dirección de actores.

	<p>Desarrollos del sistema Stanislavski:</p> <p>2. La técnica de Michael Chéjov. El <i>mapa para una actuación inspirada</i>. Las <i>cuatro etapas del proceso creativo</i>.</p> <p>3. El desarrollo norteamericano: el <i>Actors Studio</i> y la técnica de Utah Hagen.</p> <p>4. Un desarrollo contemporáneo: Declan Donnellan. Los conceptos de <i>diana</i>, y de las <i>elecciones incómodas</i>.</p>
II.- Técnicas de dirección actoral.	<p>5. Los géneros teatrales y las respectivas claves de interpretación/dirección de actores. Estilos.</p> <p>6. Análisis y concepción de la situación y del personaje. El análisis activo.</p> <p>7. El movimiento escénico. El actor en el espacio y en el tiempo.</p> <p>8. El proceso de dirección actoral desde la elección de reparto hasta el post-estreno.</p>
III.- Escuelas y sistemas de dirección de intérpretes (II)	<p>Técnicas interpretativas y dirección de actores en el teatro contemporáneo:</p> <p>9. La técnica Lecoq: improvisación, técnica de los movimientos, los lenguajes del gesto.</p> <p>10. El actor y el teatro físico: el Teatro Laboratorio de Jerzy Grotowski.</p> <p>11. El actor y los <i>teatros del cuerpo</i>: teatro-danza, <i>performance</i> y otras manifestaciones escénicas de la contemporaneidad.</p>
III.- Prácticas globales de la asignatura: dos prácticas de dirección actoral	

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teórico-prácticas y prácticas	a: 168 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 5 horas
Realización de pruebas	a:15 horas
Horas de trabajo del estudiante, incluyendo la preparación de prácticas y la realización de pruebas	b: 112 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a +b = 300 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	<p>La asignatura tiene un enfoque metodológico eminentemente práctico, sustentado en nociones teórico-prácticas.</p> <p>Por ello, la organización temporal se distribuye en una introducción teórico-práctica, y a continuación se desarrollan dos prácticas de dirección actuarial, paralelamente a la exposición del resto de contenidos teórico-prácticos del temario.</p>
Actividades prácticas	<p>Ensayo de escenas siguiendo análisis activo.</p> <p>Muestra de escenas en clase (ensayos y resultado) y análisis crítico hecho por todo el alumnado.</p> <p>Ensayo y realización de dos muestras de trabajos escénicos.</p> <p>Observación de los trabajos de los/as compañeros/as y debates.</p>

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teórico-prácticas y prácticas	<ul style="list-style-type: none">-Presentación en clase de diferentes etapas del proceso de ensayos y del resultado final de cada práctica.-Fichas de cada práctica. Análisis activo de los textos representados.-Sesiones de coevaluación y autoevaluación.-Observación en clase y actitud ante la asignatura
--	--

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades prácticas	<ul style="list-style-type: none">-Capacidad para plantear, desarrollar y materializar propuestas escénicas con especial atención al apartado actuarial, fundamentadas y coherentes, y exponerlas de manera clara y desarrollada.-Capacidad comunicativa con los actores y rigor en el trabajo con los mismos.-Capacidad para identificar las relaciones entre situación y personaje; definir y organizar la interacción entre el actor en el espacio y el tiempo, y con el resto de lenguajes escénicos; planificar el movimiento escénico y su significado.-Capacidad organizativa y disposición para el trabajo en equipo.-Habilidad para preparar, planificar y materializar el proceso de ensayos y cada uno de estos en concreto, incluyendo la muestra final.-Capacidad para aplicar los contenidos de la asignatura a
------------------------------	--

los dos ejercicios prácticos.

-Capacidad para relacionar y valorar críticamente los contenidos de la asignatura con las actividades, ensayos y muestras realizadas en el aula, y en ese sentido, capacidad para analizar los trabajos de los compañeros/as y debatir al respecto.

-Responsabilidad en los procesos de aprendizaje: asistencia a clase, puntualidad, participación activa en el aula.

-Cumplimiento de las tareas de director de escena y de actores con rigor, puntualidad, precisión, atención, colaboración y dedicación. Esfuerzo y actuaciones concretas relativos a la calidad del proceso y del resultado global de las dos propuestas escénicas, habiendo prestado especial atención al apartado actoral en las mismas.

-La integración de los distintos elementos de las bases stanislavskianas en los trabajos prácticos del alumno.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos y ponderación	
<p>Se exigirá un dominio suficiente de los contenidos teórico-prácticos y las competencias asociadas a los mismos. En concreto el alumno debe ser capaz de llevar a cabo con solvencia las dos prácticas de dirección actoral.</p> <p>Para la calificación de la evaluación final o sumativa se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:</p> <ul style="list-style-type: none">• 30% Primera práctica (proceso y resultado)• 30% Segunda práctica (proceso y resultado)• 10% Ficha de trabajo relativa a la dirección actoral de la primera práctica• 10% Ficha de trabajo relativa a la dirección actoral de la segunda práctica• 10% Observación y participación en la co-evaluación y auto-evaluación.• 10% Asistencia participativa y debates	
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Dos prácticas de dirección actoral	60%
Fichas correspondientes a las dos prácticas	40%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Dos prácticas de dirección actoral	60%
Fichas correspondientes a las dos prácticas	40%
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.

Instrumentos y ponderación
<p>Se exigirá un dominio suficiente de los contenidos teórico-prácticos y las competencias asociadas a los mismos. En concreto el alumno debe ser capaz de llevar a cabo con solvencia las dos prácticas de dirección actoral. Para la calificación de la evaluación final o sumativa se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:</p> <ul style="list-style-type: none">• 30% Primera práctica (proceso y resultado)• 30% Segunda práctica (proceso y resultado)• 10% Ficha de trabajo relativa a la dirección actoral de la primera práctica• 10% Ficha de trabajo relativa a la dirección actoral de la segunda práctica• 10% Observación y participación en la co-evaluación y auto-evaluación.• 10% Asistencia participativa y debates

Total	100%
-------	------

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
	<u>PRESENTACIÓN</u>			
Semana 1	Actividades teóricas:	Presentación de la asignatura	3 horas	--
	<u>DESARROLLO</u>			
Semana de la 2 a la 29	Actividades teórico-prácticas:	Exposiciones teórico-prácticas de los temas 1-11 por parte de la profesora, acompañadas de documentación bibliográfica y audiovisual.	3 horas por semana	4 horas por semana
	Actividades prácticas:	Ejercicios prácticos de interpretación/dirección de actores Ensayos y muestra en clase de escenas (mínimo dos ensayos por muestra en hora y aula de clase). Se llevarán a cabo dos muestras a lo largo del curso, en fecha pactada en clase. Debates.	3 horas por semana -- Total por semana: 6 (3+3)	
	Otras actividades formativas :	Asistencia a representaciones y otras actividades relacionadas con la asignatura, tales como jornadas, conferencias o encuentros	5 horas	
	Evaluación :	Evaluación continua a lo largo de todas las clases		
		<u>CONCLUSIÓN:</u> EVALUACIÓN Y BALANCE GLOBAL GRUPAL E INDIVIDUAL		
Semana 30	Evaluación:	Dos sesiones de co-evaluación.	3 horas + 3 horas	--
	Actividades prácticas:	Debate. Balance global grupal.		
Semana 31	Evaluación :	Revisión de calificaciones y tutorías individuales	3 horas	--

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN

Comunidad de Madrid

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático

Semana 32	Evaluación :	Revisión de calificaciones y tutorías individuales	3 horas	--
--------------	--------------	---	---------	----

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS²

11.1. Bibliografía general

Título	<i>Texto en acción</i>
Autor	BERRY, Cicely
Editorial	Fundamentos-RESAD, Madrid, 2015

Título	<i>La preparación del director</i>
Autor	BOGART, A.
Editorial	Alba Editorial, Barcelona, 2008

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

Título	<i>La palabra en la creación actoral</i>
Autor	KNÉBEL, María O.
Editorial	Fundamentos-RESAD, Madrid, 2000

Título	<i>El último Stanislavsky</i>
Autor	KNÉBEL, María O.
Editorial	Fundamentos, Madrid, 2003

Título	<i>El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias (2ª edición)</i>
Autor	RUIZ, Borja
Editorial	Artezblai, Bilbao, 2012

Título	<i>Diccionario de términos stanislavskianos. Versión de Ángel Gutiérrez.</i>
Autor	STANISLAVSKI, Konstantín
Editorial	ESAD, Murcia, 2001

11.2. Bibliografía complementaria

Título	<i>El actor y la diana</i>
Autor	DONNELLAN, Declan

Editorial	Fundamentos-RESAD, Madrid, 2018
Título	<i>¿Por qué? Trampolín del actor</i>
Autor	LAYTON, W.
Editorial	Fundamentos, Madrid, 2002

Título	<i>Antología de textos sobre interpretación (volúmenes I, II y III)</i>
Autor	SAURA, Jorge (coord.).
Editorial	Fundamentos, Madrid, 2006

Título	<i>El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia</i>
Autor	STANISLAVSKI, Konstantín
Editorial	Alba Editorial, Barcelona, 2007

Título	<i>El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación</i>
Autor	STANISLAVSKI, Konstantín
Editorial	Alba Editorial, Barcelona, 2009

Título	<i>El trabajo del actor sobre su papel</i>
Autor	STANISLAVSKI, Konstantín
Editorial	Alba Editorial, Barcelona, 2018

Nota: No se han incluido artículos de revistas y monográficos que se verán en clase, así como los textos literario-dramáticos de los que se extraerán escenas para las prácticas. Se podrán incluir nuevos títulos según las necesidades del curso

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	Cheek-by-Jowl: http://www.cheekbyjowl.com
Dirección 2	European Association for Theatre Culture: http://www.theatreculture.org/
Dirección 3	Grotowski Center: http://www.grotcenter.art.pl/
Dirección 4	International Physical Theatre Laboratory: http://www.iugte.com/projects/PhysicalTheatre.php
Dirección 5	International Theatre Institute: http://www.iti-worldwide.org/
Dirección 6	Odin Teatret: http://www.odinteatret.dk/

Dirección 7	SITI Company http://www.siti.org
Dirección 8	Studio Matejka: (Wroclaw, Polonia) http://www.studiomatejka.com/
Dirección 9	Teatro de Arte de Moscú: (Moscú, Rusia) http://www.mxat.ru/

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

Material audiovisual	Fragmentos audiovisuales para el análisis de la interpretación a partir del análisis activo y la creación del personaje
----------------------	---