

Curso 2019-2020

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
(ITM)
Curso 2019-2020**

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: 7 septiembre 2019

TITULACIÓN: TÍTULO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
ASIGNATURA: Sistemas de interpretación en el Teatro del Gesto

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria de la especialidad
Carácter	Clases se enseñanza teórico/práctica
Especialidad/itinerario	Interpretación/Teatro Musical
Materia	Sistemas de Interpretación
Periodo de impartición	Segundo semestre
Número de créditos	4 ECTS – 80% (80 horas presenciales)
Departamento	Movimiento
Prelación/ requisitos previos	Sin requisitos previos
Idioma/s en los que se imparte	Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupo
Leal Alcubilla, Sergio	escribeasergio@gmail.com	3º ITM

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

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupo
Leal Alcubilla, Sergio	escribeasergio@gmail.com	3º ITM

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente
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 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.
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 en el trabajo en grupo, la integración en contextos culturales diversos y el uso de las nuevas tecnologías.
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 el desarrollo de la interpretación.

Participar en la creación e interpretar la partitura y/o personaje, a través del dominio 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 se refiere a la metodología de trabajo como a la renovación estética.

Conocer los procedimientos y técnicas de la interpretación en el teatro del gesto y los mecanismos actorales y del proceso de creación del personaje, así como los conceptos teóricos que los sustentan y su aplicación a sus diferentes contextos dramáticos y escénicos.

Conocer las técnicas de pre-expresividad: presencia y energía, los principios psicofísicos elementales en la interpretación desde el movimiento y las leyes básicas de la improvisación y del juego escénico.

Conocer el uso y juego de la máscara corpórea así como de las distintas máscaras faciales y su aplicación en los diferentes contextos dramáticos y escénicos

Adecuar los recursos a cada género, estilo y medio (incluido el audiovisual).

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y poner en práctica distintos procedimientos y técnicas de la interpretación en el teatro del gesto.

Incorporar los conceptos adquiridos en la asignatura de pre-expresividad: presencia y energía en su práctica actoral.

Incorporar los principios psicofísicos elementales en la interpretación desde el movimiento en su práctica escénica.

Improvisar y jugar escénicamente en base a los conocimientos previos de ritmo, movimiento, armonía, equilibrio, espacio y tiempo.

Asumir orgánicamente diferentes propuestas de interpretación gestual aplicadas a diferentes contextos dramáticos y escénicos.

Diseñar la máscara corpórea y la máscara facial del personaje.

Realizar una caracterización física del personaje con todo el cuerpo sin reflejar tensiones y equilibrio del nivel emocional y energético en la interpretación.

Comprometerse físicamente con el ser en acción del personaje-máscara y no simplemente ilustrando un estado emocional, una intención o una actitud. Aplicar las distintas técnicas integradas del hecho escénico.

Trabajar y favorecer el trabajo en equipo

6. CONTENIDOS

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- Preparación psicofísica del actor	Tema 1. Entrenamiento psicofísico del actor
	Tema 2. La incorporación de las acciones físicas
	Tema 3. Gesto y movimiento en la interpretación
II.- Imaginación y composición	Tema 4. Improvisación y juego en la escena
	Tema 5. La máscara corpórea y la máscara facial
	Tema 6. Espacio y movimiento escénico

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	A: 6 horas
Actividades prácticas	A: 60 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	a: 4 horas
Realización de pruebas	a: 10 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 7 horas
Preparación teórica y prácticas	b: 7 horas
Realización de pruebas	b: 6 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 100 horas

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	<p>Exposiciones y explicaciones, visionado de videos y otros materiales, coloquio e intercambio con los alumnos en el aula.</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. El entrenamiento, la improvisación y el juego escénico son a un mismo tiempo metodología y herramienta de aprendizaje. Gradualmente introducirán al alumno en el</p>

	<p>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 hecho escénico que le permita poner en juego las capacidades físicas y psicofísicas necesarias para una perfecta ejecución e implicación en la acción escénica y eventualmente su propia partitura gestual a nivel conceptual, plástico y formal.</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, etc.)	<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.</p>
Consideraciones	<p>Una consideración metodológica preliminar consiste en que el arte del actor es, fundamentalmente, una experiencia en el acto, en su hacerse, como hecho presente o que se va a producir. En este sentido, y subrayando intencionalmente el carácter de "experiencia", se trata de desarrollar el conocimiento físico de un arte fundamental para su aprendizaje real y por lo tanto práctico.</p> <p>Por lo que la metodología de las clases será básicamente práctica, desarrollándose tanto en trabajos individuales en las primeras etapas de asimilación de las distintas técnicas, como en trabajos colectivos y grupales a medida que se vaya desarrollando la asignatura.</p> <p>Por otro lado, la reflexión y el conocimiento teórico tienen mayor valor aplicativo si se agregan a su contexto funcional. Se considera entonces que por parte de los alumnos es necesaria una "sabiduría física" a la hora de interpretar. El trabajo propuesto en este curso consistirá en el desarrollo práctico y teórico de esa sabiduría y en el conocimiento de la gramáticas, sumándose seguidamente a su aplicación.</p> <p>El valor de la experiencia implica la posibilidad, por parte de los alumnos, de profundizar de forma crítica en los elementos teóricos propuestos. La base teórica en que se funda la asignatura se afrontará tanto desde el lado práctico, desde el que surgirán todos los elementos teóricos, como se sesionen de afianzamiento y resumen teórico que engloben y enmarquen todo el trabajo práctico realizado.</p> <p>El visionado de videos así como la visión directa de espectáculos, dentro y fuera del ámbito del aula, y lecturas teóricas, confluirán en el desarrollo crítico, sobre todo bajo un punto de vista estético y técnico (Y no de gusto personal)</p>

	<p>Se fomentarán las actitudes personales de los alumnos bajo forma de trabajos dirigidos y de creaciones personales. A la hora de enfrentarse con la práctica, se fomentarán las capacidades organizativas y prácticas de los alumnos en la dirección de un progresivo acercamiento a su futuro artístico y profesional.</p> <p>Se sigue un proceso de aprendizaje acumulativo en espiral, por lo que según se va avanzando en las materias, se vuelve a re-visitar, actualizar y completar con los nuevos conocimientos adquiridos, los tratados en las unidades anteriores.</p> <p>Por otro lado, se alentará a los alumnos a traer a clase proyectos, preguntas, etc. que articulen la organización de la asignatura según las necesidades específicas, conocimientos e inquietudes del grupo y sus individuos, sin necesidad de seguir un orden correlativo o jerárquico de las unidades didácticas.</p>
--	---

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Planteamiento y análisis del ejercicio práctico 1 Reflexión escrita sobre las lecturas obligatorias Seguimiento de la evolución del pensamiento en las sesiones de clase
Actividades prácticas	Seguimiento individualizado, sensible y pertinente a las peculiaridades del estudiante. Ejercicio práctico 1: Propuesta escénica en el teatro gestual sobre un tema, personaje o composición a elegir por el alumno que desarrolle en la práctica la unión psicofísica entre la imaginación creativa y el movimiento. Ejercicio práctico 2: Propuesta gestual en grupo(s) de composición en el espacio y movimiento escénico en base a la escucha grupal y los principios de composición del cuerpo en el espacio y tiempo.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Informe a diseñar por el profesor conforme a la naturaleza de la actividad planeada para ese año.

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Seguimiento	<p>Asistencia y puntualidad</p> <p>Capacidad de abordar el trabajo sin prejuicios</p> <p>Participación, implicación y evolución</p> <p>Inquietud artística (amplitud y profundidad de búsqueda)</p> <p>Relación con el grupo y colaboración en las tareas</p> <p>Respeto al trabajo y en el aula</p> <p>Respeto a la autoridad académica y profesional del profesor</p> <p>Valoración comedida de las propias aptitudes y capacidad de trabajo (individual y colectivo)</p> <p>Regulación de la iniciativa propia con uno mismo, el profesor y los compañeros</p> <p>Valoración equilibrada entre creatividad y la técnica</p>
Actividades teóricas	<p>Organización en la tarea</p> <p>Profundidad del análisis en las reflexiones sobre el trabajo de clase</p> <p>Describir y discutir adecuadamente sobre los criterios de la asignatura</p> <p>Claridad y síntesis en el trabajo (expresión oral y/o escrita)</p> <p>Buena estructuración y ajuste al tema planteado</p> <p>Ajuste a los aspectos formales planteados de entrega (tiempo y forma)</p> <p>Interrelación de conocimientos con otras asignaturas</p> <p>Diferenciación entre una opinión personal, un juicio de valor y una valoración puntual dentro de un contexto determinado</p> <p>Identificación de los aspectos creativos y técnicos</p>
Actividades prácticas	<p>Relación entre aptitud y rendimiento. Evolución.</p> <p>Integración de principios y herramientas planteadas</p> <p>Dominio del vocabulario y gramática del lenguaje psicofísico y corporal.</p> <p>Sensibilidad hacia el cuerpo como herramienta expresiva</p> <p>Adecuado uso e implicación de la imaginación en escena</p> <p>Desarrollo de la capacidad de llegar al espectador y comunicar</p> <p>Claridad del ajuste al tema planteado en la improvisación, el ejercicio o prueba práctica</p> <p>Claridad del ajuste a los aspectos formales planteados en el programa</p> <p>Equilibrio entre los aspectos creativos y técnicos</p>
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	<p>Exposición razonada de la aportación de la actividad en el proceso de aprendizaje.</p>

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Seguimiento	50%
Ejercicio práctico 1	20%
Ejercicio práctico 2	20%
Análisis del ejercicio práctico 1	10%
Total	100%

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

Instrumentos	Ponderación
Ejercicio práctico 1 (a diseñar por el profesor/profesora)	25%
Ejercicio práctico 2 (a diseñar por el profesor/profesora)	25%
Exposición oral del análisis sobre el ejercicio práctico 1	25%
Reflexión escrita que relacione las lecturas con la práctica	25%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Ejercicio práctico 1 (a diseñar por el profesor/profesora)	50%
Trabajo teórico sobre la asignatura en base a las lecturas	50%
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 de 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	TEMA1: Entrenamiento psicofísico del actor		
	Actividades teóricas:	Presentación de la asignatura y lecturas	2 horas
	Actividades prácticas:	Presentación de una tabla de entrenamiento psicofísico	6 horas
	Otras actividades formativas :	Orientación metodológica.	2 horas
	Evaluación :	Seguimiento	-
Semana 3 y 4	TEMA 1 y 2: Entrenamiento psicofísico del actor. La incorporación de las acciones físicas		
	Actividades teóricas:	Presentación audiovisual	2 horas
	Actividades prácticas:	Entrenamiento. Aplicación del entrenamiento a la escena I: Acciones físicas.	7 horas
	Otras actividades formativas :	Orientación metodológica	3 horas
	Evaluación :	Seguimiento	-
Semana 5 y 6	TEMA 1 y 2: Entrenamiento psicofísico del actor. La incorporación de las acciones físicas		
	Actividades teóricas:	Lecturas	2 horas
	Actividades prácticas:	Entrenamiento. Aplicación del entrenamiento a la escena II: Improvisaciones estructuradas	10 horas
	Otras actividades formativas :		
	Evaluación :	Seguimiento	-
Semana 7	TEMA 1 y 2: Entrenamiento psicofísico del actor. La incorporación de las acciones físicas		
	Actividades teóricas:	Lecturas y visionados: entrenamiento y actuación	2,5 horas
	Actividades prácticas:	Improvisaciones estructuradas	2,5 horas
	Otras actividades formativas :		
	Evaluación :	Seguimiento	-

Semana	CONTENIDOS, METODOLOGÍA DOCENTE ASOCIADA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	presenciales	no presenciales
Semana 8	TEMA 6: Espacio y movimiento escénico		
	Actividades teóricas:		
	Actividades prácticas:	Ejercicios e improvisaciones de creación y composición grupal	2 horas
	Otras actividades formativas :	Actividad formativa obligatoria	2 horas
Semana 9 y 10	Evaluación :	Ejercicio práctico 2: Propuesta gestual en grupo(s) de composición en el espacio y movimiento escénico	3 horas
	TEMA 3 y 4: Gesto y movimiento en la interpretación. Improvisación y juego en la escena		
	Actividades teóricas:	Lecturas	2 horas
	Actividades prácticas:	Entrenamiento. Gesto interno/externo. Cualidades de movimiento y centros expresivos. Leyes básicas de la improvisación y juego.	10 horas
Semana 11 y 12	Otras actividades formativas :		
	Evaluación :	Seguimiento	-
	TEMA 3 y 4: Gesto y movimiento en la interpretación. Improvisación y juego en la escena		
	Actividades teóricas:	Lecturas	2 horas
Semana 13	Actividades prácticas:	Entrenamiento. Gesto psicológico. Improvisaciones.	10 horas
	Otras actividades formativas :		
	Evaluación :	Seguimiento	-
	TEMA 5: La máscara corpórea y la máscara facial		
Semana 14 y 15	Actividades teóricas:	Visionado de vídeo sobre máscaras	2 horas
	Actividades prácticas:	Herramientas para la composición gestual del personaje. Improvisación con máscaras.	5 horas
	Otras actividades formativas :		
	Evaluación :	Seguimiento	-
Semana 14 y 15	TEMA 1- 6 (EVALUACIÓN)		
	Actividades teóricas:	Exposición y análisis del ejercicio práctico 1	3 horas
	Actividades prácticas:	Preparación del Ejercicio práctico 1	4 horas
	Otras actividades formativas :		
	Evaluación :	Ejercicio práctico 1: Práctica escénica en el teatro gestual sobre un tema, personaje o composición a elegir por el alumno	12 horas

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

11.1. Bibliografía general

Título	- ¡SHIIIII ACTOR DEL SILENCIO! TEATRO Y MIMO
Autor	-E. Decroux y Varios.
Editorial	-Revista Mascara nº 12 y 13. México. 1993.

Título	-THE ARTICULATE BODY, THE PHYSICAL TRAINING OF THE ACTOR.
Autor	-Anne Denis.
Editorial	-NHB, Londres. 1995.

Título	-LECCIONES DE PANTOMIMA.
Autor	-Julio Castronuovo.
Editorial	-Fundamentos. Madrid, 2009.

Título	-EL CUERPO POÉTICO.
Autor	-Jacques Lecoq.
Editorial	-Alba editorial, Madrid. 2003

Título	-PAROLES SUR LE MIME.
Autor	-E. Decroux.
Editorial	-Gallimard, Paris. 1964.

Título	<i>Cuerpos en escena</i>
Autor	Garre, Sol y Pascual, Itziar (ed.)
Editorial	Fundamentos, 2009

Título	<i>La canoa de papel</i>
Autor	Barba, Eugenio
Editorial	Catálogos, 1995

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

11.2. Bibliografía complementaria

Título	"Presencia y energía: ¿cómo definir las?"
Autor	Féral, Josette
Editorial	ADE, Nº 95 abril-junio 2003, págs.149-156

Título	"Los ejercicios"
Autor	Grotowski, Jerzy
Editorial	Máscara, Nº 11-12 (especial homenaje) octubre-enero 1992. Págs. 27-38

Título	"El Yo puedo del actor psicofísico"
--------	-------------------------------------

Autor	Zarrilli, Philli [Trad. Sol Garre]
Editorial	<i>Psychophysical Acting</i> . London/New York: Routledge. 2009

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	http://www.vertico.es/wp-content/uploads/2012/01/Al-filo-de-la-respiración-mirando-por-Phillip-Zarrilli.pdf

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

DVD	<i>Huellas en la Nieve</i> Roberta Carreri (1994)
DVD	<i>Psychophysical Acting. An Intercultural Approach after Stanislawski</i> . (200
DVD	<i>Training at Grotowski's Teatr-Laboratorium in Wroclaw</i> . (1972)
DVD	<i>Les Deux Voyages de Jacques Lecoq</i> (1999).
DVD	<i>DV8: Enter Achilles</i> (1996)
DVD	<i>Hidden Territories. The Theatre of Gardzienice</i> (2004)
DVD	<i>LA Conquista de la Diferencia</i> ODIN TEATRET FILM (2016)