

DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN

PROFESORES: EVA TORRES

CURSO ACADÉMICO: 2018-2019

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN DE ESCENA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN

Asignatura	Conocimiento de los fundamentos del trabajo actoral mediante la experimentación personal, la práctica colectiva y el estudio teórico. Ejercitación en las bases del entrenamiento psicofísico, la realización de partituras de acción, el juego escénico, la improvisación y el ensayo e interpretación de textos. Aplicación de procedimientos de análisis actoral a la situación dramática y el personaje; secuenciación y cadena de acciones; vivencia y representación escénicas. Aproximación al arte del actor como proceso de redescubrimiento orgánico individual, de comunicación interpersonal, de expresión artística y de sentido histórico y cultural.
Materia (R.D. 630/2010)	Sistemas de interpretación Conocimiento de los principios estéticos, éticos y humanísticos y dominio de los procedimientos técnicos de la interpretación. Aplicación de las diversas técnicas en la construcción y desarrollo de la situación, la acción y el personaje. Adecuación de los recursos expresivos y de los procesos internos del actor a los requerimientos de cada uno de los sistemas aplicados. Adecuación de los recursos a cada género, estilo y medio (incluido el audiovisual).
ECTS	10
Curso y semestre/s	1er curso Anual
Tipología	Práctica
Categoría	Obligatoria de especialidad
Presencialidad	4 h. semanales
Requisitos previos	Sin requisitos.

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,15,17	1,2,3,4,5	1,2,3,4
Específicas de la asignatura		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Integra eficientemente su individualidad personal y creativa en tareas y proyectos comunes (ejercicios, improvisaciones, análisis, documentación, etc.). 2. Utilizar a voluntad su atención mediante concentración o apertura en diversos ámbitos, circunstancias y propósitos. 3. Integra en su entrenamiento y acción escénica las destrezas corporales y vocales básicas. 4. Utiliza su imaginación en diversos planos técnicos y creativos demandados al actor. 5. Explora, evoca y comunica cualidades sensoriales y emocionales desde su propia experiencia; reaccionar a estímulos e impulsos diversos. 6. Realiza repeticiones-ensayo de secuencias profundizando en lo imaginario, sensorial y emotivo, mediante asociaciones, analogías y personalizaciones. 7. Utiliza su capacidad de observación y análisis, y servirse de ella para la comprensión, imitación y experimentación de conductas, expresiones, caracteres o aspectos formales. 8. Actúa con espontaneidad en el juego y la improvisación; actuar en improvisaciones con esquemas de diferente concreción y aplicaciones diversas (ejercicios, estudios, etc.) 9. Realiza la secuenciación de la acción manteniendo la perspectiva y unidad de la misma. 10. Conoce las principales particularidades técnicas de la actuación en el audiovisual. 11. Conoce las fundamentales referencias en el devenir histórico y la reflexión teórica de la actuación, sus problemas, técnicas, estilos y evolución. 12. Ordena y explica coherentemente los fundamentos de la actuación y manejar la terminología específica con propiedad. 		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Estos contenidos no precisan siempre de un exhaustivo tratamiento independiente, puesto que se abordan simultáneamente en actividades formativas comunes y se explican en relación con otras materias del currículo.

BLOQUE 1:

1. La noción de sistema y los sistemas de interpretación. Fundamentos para una metodología de entrenamiento e interpretación: La técnica y la ética del actor. Disciplina y espontaneidad, estado creativo. Carácter colectivo del teatro. La labor del actor: repetición y creatividad. Ubicación de

nuestra perspectiva de la interpretación entre las principales opciones: vivencia y representación. Organicidad. Terminología básica actoral.

2. La organicidad del actor y la técnica psicofísica como fundamento de la acción escénica. El cuerpo como lugar de experiencia, de comunicación y expresión. Acción física y sentido de verdad. El sentido del juego.
3. Entrenamiento para las acciones físicas: esquema corporal y sensorial. Segmentación y percepción sensorial. Centros expresivos. Del cuerpo a la voz, de la voz al habla. Energía y tonicidad. Relajación y eutonía. Tensión-relajación. Trabajo sobre acciones sencillas: erguirse-tumbarse, caminar, etc. Presencia y disponibilidad para la acción. Neutralidad e intención. Tempo-ritmo. Partitura de acción. Tiempo común y ejercicios de espacio.
4. Elementos de la *psicotecnia*. Los motores de la actuación: voluntad, pensamiento y sentimiento. Atención y concentración. Círculos de atención. Soledad en público. El esquema acción-reacción. Escucha y respuesta a impulsos y estímulos. La comunicación en escena. La imaginación creativa y activa. Evocación sensorial y emotiva.
5. La situación dramática desde la perspectiva del actor: la cadena de sucesos y la acción transversal. Objetivo y superobjetivo. Fases de la acción. Acontecimientos, objetivos y fragmentos. Modulación del conflicto. Lógica de la acción en unas circunstancias dadas. Antecedentes y relaciones. La improvisación como procedimiento de aprendizaje y creación escénica.
6. El trabajo del actor sobre el personaje: Análisis activo de la obra y el personaje. Los *estudios*. Construcción y caracterización del personaje. Lo característico. Caracterización interna y externa. Procedimientos de caracterización y vivencia. Género, época y estilo. Los personajes en relación con las tipologías. El personaje y su texto. El subtexto.
7. Aproximación a la actuación en el audiovisual, principales exigencias técnicas cinematográficas: proceso de producción y discontinuidad, diferentes tipos de plano, adecuación de la voz a la distancia real del interlocutor, el partenaire ausente, la verdad ante la cámara.

BLOQUE 2:

1. **Historia de la interpretación.** Orígenes y naturaleza de la interpretación. El actor en Grecia. El actor en Roma. El actor en la Edad Media. El actor en la *Commedia dell'Arte*. El actor en el teatro isabelino. El actor en el teatro del Siglo de Oro español. El actor en el teatro clásico francés. El actor en el siglo XVIII. Denis Diderot. El actor en el teatro romántico. El actor en el teatro naturalista.
2. **La teoría de la interpretación en Stanislavski.** El trabajo del actor sobre si mismo en el proceso creador de las vivencias. El trabajo del actor sobre si mismo en el proceso creador de la encarnación. El trabajo del actor sobre su papel. Influencias del Sistema: Bolelavski, M. Chejoy, Uta Hagen, Layton, Strasberg.
3. **El actor en el siglo XX.** Gordon Craig. Vsevolod Meyerhold. El teatro Expresionista. Bertol Brecht. Antonin Artaud. Teatro del Absurdo. El *performace* y el *Happening*. Jerzy Growtoski. Eugenio Barba. Tadeuz Kantor. Peter Brook. Nuevas escuelas: Jaques Lecoq,... La influencia del teatro oriental.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	Competencias asignatura
A.T. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo/Lección magistral. Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	1- 12

AP. Análisis y comentario de texto o materiales audiovisuales.	Estudio de casos reales o simulados	1 - 12
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas de entrenamiento.	Aprendizaje basado en resolución de problemas.	1 - 12

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN FINAL (%)
Técnicas de observación (registro, lista de control de tareas) de la actitud del alumno en las actividades encomendadas. Disciplina y Compromiso. Entrega o presentación de trabajos en tiempo y forma.	20%
Realización de trabajos y proyectos. Lecturas y reseñas sobre textos teóricos seleccionados. Estudios y análisis activo relacionado con sus prácticas escénicas.	9%
Prueba oral y/o escrita (individual) de presentación de temas o trabajos. Búsqueda de material, con diversos esquemas y propósitos	9%
Portafolio. Con todos los registros de la documentación utilizada por el alumno en su proceso, así como las conclusiones extraídas del mismo. Informe o memoria de prácticas, donde quedará reflejado el seguimiento del curso, el trabajo personal no presencial y la adquisición y desarrollo de las competencias.	6%
Prueba de ejecución. Ejercicios prácticos, individuales y/o en grupo que muestren la adquisición de competencias técnicas. Partituras y Escenas. Realización de trabajos y proyectos. Ejercitación práctica individual, adquisición y aplicación de pautas personalizadas de entrenamiento. Incorporación al trabajo práctico de lo aprendido en textos teóricos y documentos relacionados con la materia.	28%
Prueba de ejecución. Ejercicios prácticos, individuales y/o en grupo que muestren la adquisición de competencias en la práctica artística y creatividad. Partituras y Escenas. Realización de trabajos y proyectos. Ejercitación práctica individual, adquisición, aplicación e incorporación al trabajo práctico de lo aprendido y experimentado en improvisaciones y actividades relacionadas con su práctica escénica. Presentación de clase abierta frente a público.	28%
TOTAL	100%

La evaluación será continua y reflejará la adquisición de competencias por parte del alumno.

4.2.- Criterios de evaluación

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Participar en las clases, muestras y demás actividades académicas favoreciendo el aprendizaje, la comunicación y la relación interpersonal.	CT: 1,2,3,4,7,8,13, CG: 2,3 CE: 1 CA: 1,2,5
2	Ejercitar pautas individuales y grupales de entrenamiento psicofísico. Entender su adaptación a diversos medios, estilos y ámbitos del proceso de actuación..	CT: 1,3,6,7,10,15 CG: 1,2 CE: 1,2,4 CA: 2,3
3	Actuar y comunicarse de manera orgánica en ejercicios, improvisaciones y situaciones dramáticas de distinta naturaleza y complejidad, aplicando los diversos elementos cognitivos, emocionales y expresivos que intervienen en la creación de una partitura escénica y la interpretación de textos.	CT:2,3,7,11,12,13,17 CG: 2,3,4 CE: 1,2,3,4 CA:1,3,5
4	Definir, relacionar y aplicar la terminología y conceptos básicos del trabajo del actor, de la noción de Sistema de Interpretación y el análisis actoral de la situación dramática y el personaje.	CT:1,2, 3,4,6,8 CG:1,5 CE: 4 CA:1,4,6
5	Realizar un seguimiento puntual y ordenado del proceso de aprendizaje técnico, teórico e histórico, mediante las diversas actividades formativas y de evaluación, aplicando las tecnologías de la información al trabajo de documentación y formación.	CT: 1,2,4,6,7,8,15 CG: 1,5 CE: 4 CA:1,6

4.3. Criterios de calificación

La nota media se obtendrá de acuerdo a los porcentajes de calificación final determinados en el cuadro de actividades de evaluación

Es imprescindible que el alumno asista a un 90% del número de horas lectivas para acceder a la evaluación continua y participar en las tareas comunes del grupo.

5. BIBLIOGRAFÍA

ASLAN, O.: *El actor en el siglo XX*. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1974.

ARTAUD; A.: *“El teatro y su doble”*, Barcelona: Edhasa, 1978

BARBA; Eugenio: *La canoa de papel*, México: Grupo Ed. Gaceta (Col. Escenaología), 1992.

BARBA, Eugenio & SAVARESE, Nicola: *El arte secreto del actor (Diccionario de antropología teatral)*, México: Ed. Escenología, 1.990.

- BOLELAVSKY, R.: *La formación del actor*, Madrid: Ed. La avispa, 1989.
- BRECHT: *El pequeño organón*, Granada: Ed. Universidad de Granada, 1993.
- BROOK, P.: *El espacio vacío*, Barcelona: Ed. Península, 1986.
- *La puerta abierta*, Barcelona: Ed. Alba, 1995.
- COLE, T.: *Actuación*, México: Ed. Diana, 1983.
- CRAIG, G.: *El arte del teatro*, México: Ed. Gaceta (Textos Humanidades), 1987.
- DIDEROT, D.: *Paradoja del comediante y otros ensayos*. Mondadori, Madrid, 1.990.
- DIETERICH, Genoveva.: *Diccionario del teatro*, Madrid: Ed. Alianza, 1995.
- FO, Dario: *Manual mínimo del actor*, Hondarribia: Ed. Hiru, 1.998.
- GROTOWSKI J.: *“Hacia un teatro pobre*, México: Siglo XXI, 1970.
- JOHNSTONE, K.: *Impro. Improvisación y el teatro*, Santiago de Chile: Ed. Cuatro Vientos, 1990.
- KNEBEL, María Osipovna: *El último Stanislavski.*, Madrid: Ed. Fundamentos. 1.996.
- LAYTON, W.: *¿Por qué? El trampolín del actor*, Madrid: Ed. Fundamentos, 1990.
- MAMET, D. *Una profesión de putas*, Madrid: Ed. Debate, 1995
- MEISNER, Sanford & LONGWELL, Denis: *Sobre la actuación*, Madrid: Ed. Avispa, 2002.
- MEYERHOLD, V.: *Teoría teatral*, Madrid: Ed. Fundamentos, 1986.
- OLIVA, C. y TORRES M., F.: *Historia básica del arte escénico*, Madrid: Ed. Cátedra, 1990.
- PAVIS, P.: *Diccionario de teatro*, Barcelona: Ed. Paidós (Comunicación), 1998.
- STANISLAWSKI, C.: *Mi vida en el arte*, Barcelona, Alba 2013.
- *El Trabajo del Actor sobre sí mismo (en el proceso creador de las vivencias)*, Barcelona: Ed. Alba, 2003
- *El trabajo del actor sobre sí mismo (en el proceso creador de la encarnación)*, Barcelona: Ed. Alba, 2009.
- STRASBERG, L.: *Un sueño de pasión (El desarrollo del método)*. Icaria. Barcelona, 1.989.
- Revistas especializadas (Primer Acto, El Público, ADE etc.), otras publicaciones, artículos, etc. Páginas web, relacionadas con la asignatura