

DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN

PROFESORES: JUAN C. DE IBARRA, ENCARNA ILLÁN Y ESPERANZA VILADÉS

CURSO ACADÉMICO: 2019-2020

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN

ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN I

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	14
Curso y semestre/s	1er curso Anual
Tipología	Práctica
Categoría	Obligatoria de especialidad
Presencialidad	/ horas 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. Participar activamente en procesos colectivos de estudio, indagación interpersonal y creativa, en el ensayo, montaje y representación, con disciplina actoral, apertura, escucha y espontaneidad. 2. Ejercitarse en el entrenamiento para las acciones físicas, desarrollando, relacionando e integrando los recursos psicotécnicos y expresivos que hacen posible la actuación fluida y la experiencia creativa. Indagar sobre sus procesos sensoriales, emocionales y cognitivos. 3. Utilizar estos recursos en la realización de partituras de acciones e improvisaciones, actuando con lógica y organicidad conforme a circunstancias, acontecimientos, objetivos y relaciones, secuenciando y manteniendo la unidad y la perspectiva de la acción. 4. Aplicar pautas básicas en el análisis de la situación dramática y el personaje, integrando en el mismo la perspectiva y procedimientos del actor. 5. Dotar a su comunicación escénica en los ensayos y la representación de unos mínimos exigibles en la técnica, expresión y plástica de las acciones físicas y habladas. 6. Conocer, explicar y aplicar coherentemente los esquemas fundamentales de la actuación y utilizar la terminología específica con propiedad en el proceso creativo y su valoración crítica. 		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Este factor depende de la particular programación de aula y de la metodología y procedimientos concretos aplicados por cada profesor. Por la naturaleza orgánica de nuestra disciplina artística y de sus competencias profesionales, los diversos elementos, objetivos y contenidos, se abordan prácticamente a lo largo de todo el curso.

Los bloques de contenido que a continuación se detallan, tienen una componente teórica y otra eminentemente práctica, por lo que se desarrollarán y contrastarán adecuadamente en su aplicación a ejercicios y a las escenas concretas abordadas en esta asignatura. Estos contenidos se abordan simultáneamente en actividades formativas comunes y se explican en relación con otras materias del currículo

BLOQUE 1: Sistema y sistemas de actuación. Sistemas de interpretación en la actual formación de actores. Sistema y método. Stanislavski: antecedentes y consecuencias fundamentales. El arte teatral y el actor del siglo XXI. El teatro como arte colectivo. El grupo

de trabajo. Actitudes de trabajo: voluntad e intencionalidad; técnica, ética y disciplina profesionales; confianza y exposición.

BLOQUE 2 El instrumento psicofísico. Apertura. Entrenamiento. Pre-expresividad. Cotidiano y extracotidiano. Relajación, tonicidad y energía. Atención-concentración. Círculos de atención. Acciones con interferencias. Objeto real, objeto imaginario. La percepción. Sensaciones propioceptivas. Asociaciones. Sensibilidad y sensorialidad. La memoria: sensorial y afectiva. Escucha y acción-reacción. Trabajo coral. Imaginación en el trabajo del actor; la imaginación activa. Observación. Imitación. Creatividad. Hábitos expresivos, concienciación. La expresividad libre. Inhibición. Desinhibición. Impulsos. Acciones espontáneas. Integración cuerpo-mente. Presencia.

BLOQUE 3: Las acciones físicas. Método de acciones físicas. Organicidad, vivencia, representación y distancia. El cuerpo del actor. Acción, gesto y movimiento. Componentes de movimiento. Segmentos corporales; exploración, conciencia y precisión corporal. Movimiento y expresividad de los segmentos. La presencia y el valor del gesto. Gestos significativos y gestos superfluos. Dilatación corporal. Espacio propio / compartido / conflictivo. Desplazamientos. Espacio, direcciones y trayectorias. Tempo-ritmo. Convenciones teatrales. El movimiento del actor en el teatro "a la italiana". La cuarta pared.

BLOQUE 4 Improvisación y situación dramática: apertura, escucha, relajación, impulsos, sensorialidad, lógica, creatividad, etc. Elementos y esquemas básicos en la improvisación y la situación dramática: circunstancias, actividad, relación, objetivos, conflicto, urgencia, acción dramática (principal y secundaria), antecedentes, sucesos desencadenantes, acontecimientos, fases, perspectiva. La improvisación como elemento recurrente: en el entrenamiento psicofísico, en la situación dramática, en la aproximación a los textos y los personajes, en la creación teatral.

BLOQUE 5: Trabajo sobre escenas: 1) Fases y tareas. El análisis activo. La lectura y análisis de la obra. Lógica, intuición e imaginación en acción. La vivencia; sensorialidad y emoción; la improvisación y el texto; analogías, estudios. La caracterización y el trabajo sobre el papel. Los ensayos con el texto memorizado. La puesta en escena. La representación. La revisión crítica. 2) El repertorio. Razones pedagógicas y técnicas para la elección de los textos y repartos. La escena realista. "Naturalidad" y "teatralidad". Primeras referencias a los géneros en relación con la actuación y su aprendizaje.

BLOQUE 6: Primera aproximación al texto teatral. Integración de la perspectiva dramaturgica y actoral en el análisis de los textos. Los elementos de la estructura dramática.: 1) Fábula argumental, acción transversal, tema, superobjetivo, semilla, conflicto (general y parcial). 2) Espacio escénico, espacio dramático. Tiempo: el valor del tiempo en la acción dramática. 3) El personaje: rasgos de carácter y físicos. Lo característico. Protagonista y antagonista; las funciones dramáticas. Relaciones.

BLOQUE 7: La acción teatral desde la perspectiva del actor. Respuestas reales a estímulos imaginarios. Motivación y justificación. Obligaciones, elecciones y técnicas. Terminología básica en la aproximación actoral a la situación dramática: el "sí mágico", las circunstancias dadas y los antecedentes. Deseos, necesidades, metas u objetivos; estrategias y adaptaciones. Acontecimientos; cadena de acciones; núcleos de acción; secuenciación. Las relaciones y la relación con el partenaire. El segundo plano y el subtexto.

BLOQUE 8: Teoría e historia de la actuación. Primeras nociones sobre la naturaleza y origen de la actuación. La historia de la actuación como fuente de conocimiento actoral.

Se puede describir aproximadamente la progresión del programa conforme a las siguientes pautas y esquema general por semestres:

- Semestre 1º: Fundamentos del trabajo individual y grupal. Elementos psicotécnicos y entrenamiento para las acciones físicas. Partituras de acciones. Improvisación. Trabajo sobre la situación dramática: circunstancias, relaciones, objetivos, fases, rasgos de carácter, etc. Consideraciones teóricas. Prácticas de la asignatura sobre textos.
- Semestre 2º: Improvisación y fundamentos de la acción teatral. Entrenamiento individualizado, estudios y ensayos de las escenas y textos seleccionados para la aplicación práctica de la asignatura. Consideraciones teóricas.

Se prevé una distribución horaria semanal de 3 sesiones de 2 a 3 horas. La realización del examen y la clase abierta se podrá alterar conforme a la confección del plan coordinado de exámenes y el calendario general de muestras de final de curso

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	Competencias asignatura
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo/Lección magistral. Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	6
AP. Análisis y comentario de texto o materiales audiovisuales. Lectura individual para su exposición en clase. Elaboración de temas por los estudiantes	Aprendizaje basado en resolución de actividades. Aprendizaje cooperativo.	1,4,6
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas de entrenamiento.	Práctica mediante ejercicios. Ensayos. Aprendizaje basado en resolución de problemas.	2,3
AP. Ejercicios técnicos de carácter grupal con aplicación de competencias adquiridas. Improvisación y Ensayo.	Práctica mediante ejercicios. Ensayos. Aprendizaje basado en resolución de problemas.	1,3,5
ATP. Entrevistas, tutorías y comentarios al finalizar la presentación de trabajos.	Estudio de casos reales o simulados. Contrato de aprendizajes. Aprendizaje autónomo.	2,5,6

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 Escuela	Participar en las clases, muestras y demás actividades académicas favoreciendo el aprendizaje, la comunicación y la relación interpersonal. Superior de Arte Dramático de Murcia 5	CT: 1,2,3,4,7,8,13, CG: 2,3 CE: 1 CA: 1,2,5

2	Adquirir pautas individuales y grupales de entrenamiento psicofísico y aplicarlas en diversos momentos del proceso de aprendizaje y 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

DICCIONARIOS:

DIETERICH, Genoveva.: *Diccionario del teatro*, Madrid: Ed. Alianza, 1995.

GUTIERREZ, A.: *Diccionario de términos stanislavskianos*. Murcia: ESAD, 2000.

PAVIS, PATRICE: *Diccionario de teatro*, Barcelona: Ed. Paidós (Comunicación), 1998.

HISTORIA DEL TEATRO Y LA ACTUACIÓN:

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

BATY, G. & CHAVANCE R.: *El arte teatral*, México: Fondo de Cultura Económica, 1983.

D'AMICO, Silvio: *Historia del teatro universal* (4 vols.), Buenos Aires: Ed. Losada, 1954.

NICOLL, Allardice: *Historia del teatro mundial. Desde Esquilo a Anouilh*. Ed. Aguilar.

NAVARRÉ, Octave: *Las representaciones dramáticas en Grecia*. Ed. Quetzal.

OLIVA, C. y TORRES M., F.: *Historia básica del arte escénico*, Madrid: Ed. Cátedra, 1990.

RENAULT, Marie: *La máscara de Apolo*, Barcelona: Ed. Edhasa, 1990.

- RUIZ, BORJA: *El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*, Bilbao: Artezbai, 2008.
- SAURA, JORGE (ed.): *Actores y actuación. Antología de textos sobre la interpretación*, Madrid: Ed. Fundamentos (Ensayos y Manuales RESAD), 2006.
- TEORÍA Y TÉCNICA DE ACTUACIÓN:
- BOLELAVSKY, R.: *La formación del actor*, Madrid: Ed. La avispa, 1989.
- BARBA; Eugenio: *La canoa de papel*, México: Grupo Ed. Gaceta (Col. Escenaología), 1992.
- 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.
- DONNELLAN, D. *El actor y la Diana*, Madrid, Fundamentos, 2015
- JOHNSTONE, K.: *Impro. Improvisación y el teatro*, Santiago de Chile: Ed. Cuatro Vientos, 1990.
- LAYTON, W.: *¿Por qué? El trampolín del actor*, Madrid: Ed. Fundamentos, 1990.
- MAMET, D. *Una profesión de putas*, Madrid: Ed. Debate, 1995
- Escrito en restaurantes*, Barcelona: Ed. Versal, 1991.
- MEISNER, *Sobre la actuación*, Barcelona, La Avispa, 2003.
- OIDA, Y.: *Un actor a la deriva*, Guadalajara: Ed. Ñaque-La Avispa, 2002.
- OLIVA BERNAL, César: *La verdad del personaje teatral*, Murcia: Ed. Universidad de Murcia y ESAD, 2005.
- 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.