

DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN

PROFESORES: JUAN CARLOS DE IBARRA Y VICENTE RODADO

CURSO ACADÉMICO: 2019-2020

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN. ITINERARIO DE TEATRO TEXTUAL

ASIGNATURA: INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO TEXTUAL II

Asignatura	Desarrollo y puesta en práctica de las competencias requeridas para la actuación en los grandes textos, géneros, épocas y estilos. Los grandes personajes de prestigio e históricos. Procedimientos, destrezas y adaptaciones: conceptuales, emocionales, corporales y expresivos. Dimensión y composición en las formas de lo trágico, lo cómico y lo grotesco.; identificación y distancia, convención y creación, tradición y contemporaneidad.
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	8
Curso y semestre/s	3er curso 1er cuatrimestre
Tipología	Práctica
Categoría	Obligatoria de itinerario
Presencialidad	8 horas lectivas semanales
Requisitos previos	Los establecidos con carácter general

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4
Específicas de la asignatura		
<p>1. Desarrollar y aplicar procedimientos para la interpretación de géneros, estilos y personajes de prestigio y dificultad, que por su naturaleza trágica, grotesca, histórica, clásica o innovadora, requieren destrezas y adaptaciones de mayor dimensión emocional, conceptual, plástica y expresiva.</p> <p>2. Ejercitar y aplicar en textos de especial complejidad y dificultad (monólogos, tiradas, parlamentos líricos, narraciones, etc.) destrezas técnicas relacionadas con la composición y modulación de sentidos, ritmos, energías y demás cualidades de la actuación.</p>		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

BLOQUE 1. Entrenamiento para las acciones físicas. Tonicidad, concentración, atención, espontaneidad, imaginación, sensibilidad y apertura. Presencia, conciencia y dominio corporal. Niveles, calidades, sostenimiento y proyección de la energía. La máscara teatral como referente de género y estilo, y como aportación técnica a la dimensión expresiva y estética de la actuación. Tempo-ritmo. Pautas de espacio. Tiempo común y trabajo coral.

BLOQUE 2. Los grandes géneros del teatro. La comedia y la tragedia. Del realismo a la estilización. Género, época y estilo. Adaptaciones técnicas, expresivas e interpretativas. Las claves y exigencias de los textos clásicos, la tragedia, el grotesco, lo épico, histórico y poético. Los grandes intérpretes. Tradición e innovación, modelos y organicidad.

BLOQUE 3. Análisis dramático y actoral de la obra y el personaje. Estructura dramática, argumento, tema, sucesos, circunstancias, acción transversal, antecedentes, relaciones, conflictos. Lenguaje y extracotidianeidad. El héroe y el coro; el estatus y las relaciones en la historia y el mito; contextos y elementos históricos, sociales, estéticos y plásticos.

BLOQUE 4. Aplicación de los elementos técnicos en la construcción y caracterización del personaje. Acciones físicas. Improvisaciones y análisis activo. Unidades de acción, objetivos y obstáculos, estrategias, actividades, urgencia, tempo-ritmo, subtexto, particularizaciones, creación de imágenes y realidades sensoriales, etc. Otros procedimientos. Partitura de acciones. Gestualidad y composición corporal, rasgos físicos, movimientos. Aspectos vocales: la caracterización por la voz y el habla; del pulso y la respiración a la palabra, el sentido y la acción hablada. Incorporación y creación desde los elementos complementarios y externos: vestuario, maquillaje, objetos, espacio escénico, sonoro y lumínico.

BLOQUE 5. El monólogo. Ejercicios: tiradas, narraciones y textos complejos. Claves para la composición, núcleos expresivos y de sentido; perspectiva, continuidad y contraste, Aplicación del tempo-ritmo, la modulación de energía y demás componentes de la actuación

BLOQUE 6: Práctica escénica. Ensayos y representación. Los otros lenguajes escénicos y la relación con el director, con el público y la valoración de resultado

En cuanto a la planificación temporal:

- Se abordarán los contenidos en relación estrecha con las aplicaciones prácticas en escenas conforme a las características del grupo y la programación de aula.
- Las referencias conceptuales y los ejercicios preparatorios sobre grandes textos, géneros y estilos se introducirán durante el ensayo de los textos seleccionados en dichas aplicaciones prácticas.
- La entrega de los trabajos sobre lecturas y el cuaderno de seguimiento del curso, se concretará por los profesores encargados de los diversos grupos.
- Aproximadamente al final del semestre se realizará, si el nivel del trabajo abordado así lo permite, la presentación de los ejercicios escénicos.

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.	1, 2
AT. Análisis y comentario de texto o de material-es audiovisuales.	Aprendizaje basado en resolución de actividades.	1, 2
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas de entrenamiento. Incorporación de los procesos individuales al trabajo sobre textos y con el compañero de escena; aplicación en ensayos de pautas generales para la actuación orgánica. Preparación para el ensayo y ejercicios prácticos, individuales y en grupos, que permitan consolidar la adquisición de competencias técnicas específicas y el desarrollo de las mismas. Análisis activo y estudios relacionados con sus practicas escénicas.	Práctica mediante ejercicios. Ensayos. Aprendizaje colaborativo. Resolución de problemas.	1, 2
AE. Seguimiento del proceso de análisis, documentación y ensayos mediante el cuaderno o portafolio. Memorización de textos y escenas. Ensayos. Preparación de material y elementos para la clases abierta. Tutorías y actividades de evaluación continua y final. Preparación y realización de la muestra.	ACTividades de autoevaluación. Corrección del trabajo por el profesor. Indicaciones de mejora.	1, 2

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia 3

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
---------------------------	-----

Observación sistemática del trabajo en el aula. Presentación periódica de una memoria del desarrollo de la asignatura o, en su defecto, una final que refleje los aspectos más importantes estudiados y practicados, así como las experiencias adquiridas en el proceso de trabajo sobre las escenas. Entrevista y tutoría personal e individualizada como parte destacada de la evaluación formativa.	20
Análisis y valoración del trabajo realizado en el aula, y del trabajo autónomo del estudiante, aclarando dudas y haciendo propuestas e indicaciones nuevas. Mantener un proceso de enseñanza-aprendizaje activo fomentando la capacidad de adaptación y versatilidad.	20
Interpretar textos clásicos, actuando en escenas, variando género, estilo y autor, integrando todos los elementos estudiados. Realización de ejercicios escritos y prácticos sobre contenidos conceptuales y análisis de los textos trabajados.	55
Se realizará una clase abierta al final del curso como escala final de este periodo formativo. Se atenderá al compromiso y participación en los trabajos del aula y preparativos.	5
TOTAL	100%

4.2. Criterios de evaluación

NÚMERO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Mostrar una disposición y hábitos orientados hacia la profesionalidad; disciplina, estudio, entrenamiento, creatividad y compromiso orgánico en un trabajo actoral de creciente exigencia actoral y complejidad escénica.	CT: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15 CG: 1, 2, 3, 4 y 5 CE: 1, 2, 4 CA: 1 y 2
2	Indagar en los aspectos relacionados con los contextos y elementos históricos, sociales, estéticos y plásticos que justifican comportamientos, ideas, emociones y acontecimientos, e integrarlos en la interpretación en distintos géneros, épocas y estilos.	CT: 2, 4, 8, 14 y 15 CG: 2, 5 CE: 1, 2, 3 y 4 CA: 1 y 2
3	Ampliar y aplicar procedimientos, registros y versatilidad en el trabajo sobre personajes, su caracterización interna y externa, y su dimensión trágica, grotesca, poética, épica, histórica, etc.	CT: 2, 3, 11 y 13 CG: 1 y 2 CE: 1, 2 y 4 CA: 1 y 2
4	Ampliar y aplicar, en monólogos, parlamentos líricos, tiradas, narraciones y demás textos complejos, las destrezas técnicas relacionadas con la acción física y hablada, con la composición y modulación de ritmos, energías y demás cualidades de la actuación.	CT: 3 y 13 CG: 1, 2 y 5 CE: 1, 2 y 4 CA: 1 y 2
5	Mostrar autonomía, disciplina y originalidad en los procesos de investigación, integrando las destrezas técnicas y aportaciones personales, y adaptándose a las demandas materiales y artísticas de cada propuesta escénica.	CT: 1, 2, 4, 8, 11, 15 CG: 1, 2, 5 CE: 1, 2, 4 CA: 1 y 2

6	Utilizar con propiedad la terminología, esquemas de análisis y recursos de documentación apropiados a las diversas prácticas, y realizar un seguimiento del proceso.	CT: 1, 2, 4, 14 CG: 1, 5 CE: 4 CA: 1, 2
----------	--	--

4.3. Criterios de calificación

- La nota final será el resultado de obtener la media de cada apartado del procedimiento de evaluación, que se calificará de 0 a 10, según los porcentajes de calificación establecidos en la tabla 4.1.
- Para superar la asignatura es necesaria una puntuación igual o superior a 5 puntos, siendo necesaria la realización y presentación de todos los trabajos. En ningún caso se podrá hacer media aritmética en ejercicios o trabajos con una nota inferior a 4 puntos.
- La evaluación continua, formativa, participativa y progresiva solo es posible si el alumno asiste con regularidad a clase. Se entiende que si falta a clase, por cualquier causa, dicha circunstancia imposibilita su evaluación, pues el profesor no tendría datos suficientes de observación directa para calificarlo.
- El Departamento de Interpretación establece que superado el 10% del total en faltas de asistencia, el profesor carecerá de elementos de juicio de observación directa, por lo que el alumno será calificado con una nota de 0 en aquellas partes que correspondan al seguimiento del proceso de trabajo, teniendo derecho a un único examen en las condiciones que se determinan en el apartado correspondiente.
- Independientemente de lo mencionado en el apartado anterior, es obligatoria la asistencia de los alumnos en aquellos momentos cuya presencia sea imprescindible para el buen desarrollo y finalización del trabajo de montaje (ensayos generales, técnicos, representaciones, etc.). De no haber una justificación documentada, el profesor podrá plantearse la posibilidad de interrumpir el proceso de trabajo y no permitir la representación.
- Con aquellos alumnos cuya asistencia sea continua y participativa, el profesor podrá determinar si el estudiante ha alcanzado las competencias. En este supuesto, se aplicará la media aritmética final y si su calificación es igual o superior a 9, podrá optar a la mención *Matrícula de honor*.

De conformidad con jefatura y el equipo de coordinación se establecerá la fecha de realización de la muestra y tareas finales de evaluación.

Para la convocatoria extraordinaria se realizará un examen escrito de los contenidos teóricos o bien se presentarán los trabajos solicitados. Así mismo se realizará un examen práctico de las escenas y textos trabajados.

5. BIBLIOGRAFÍA

A continuación se indican algunos textos de carácter básico o general. El Departamento de Interpretación ha decidido adoptar en todos sus documentos la norma UNE-ISO 690.

BROOK, Peter. *El espacio vacío*. Barcelona: Ed. Península, 1986.

CHÉJOV, Michael. *Lecciones para el actor profesional*. Barcelona: Ed. Alba, 2006.

Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia 5
DONNELLAN, Declan. *El actor y la diana*. Madrid: Fundamentos, 2004.

CRAIG, Gordon. *El arte del teatro*. México: Ed. Gaceta (Textos Humanidades), 1987.

LECOQ, Jacques. *El cuerpo poético*. Barcelona. Ed. Alba, 1997.

OIDA, Yoshi. *El actor invisible*. Barcelona: Ed. Alba, 1997.

OIDA, Yoshi. *Un actor a la deriva*. Guadalajara: Ed. Ñaque- La avispa, 2002.

OLIVA BERNAL, César. *La verdad del personaje teatral*. Murcia: Ed. Universidad de Murcia- ESAD, 2005.

RICHARDS, Thomas. *Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas*. Barcelona: Ed. Alba, 2004.

RUIZ, Borja. *El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*. Bilbao: artzblai, 2008.

SAURA, Jorge. *Actores y actuación. Antología de textos sobre la interpretación*. Madrid: Ed. Fundamentos (Ensayos y Manuales RESAD), 2002 (Vol. 1), 2007 (Vol. 2).

STANISLAVSKI, C. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. Barcelona, Ed. Alba, 2009

VAN THIEGEN, Ph. *Los grandes comediantes*. Buenos Aires: Ed. Universitaria, 1961