

DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN

PROFESORA: CONCHA ESTEVE

CURSO ACADÉMICO: 2018-2019

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN DE ESCENA Y DRAMATURGIA

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN AL TEATRO FÍSICO Y DE CREACIÓN

Asignatura	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 del instrumento corporal, en relación al otro, al espacio y al objeto. Adecuación de los recursos de cada género, estilo y medio. Conocimiento y aplicación de las técnicas físico- performativas. Impulso. Movimiento. Concepto Moción- emoción. Dramaturgia de la imagen. Elementos formales e internos que intervienen en la expresión a partir del concepto de fisicalidad. Introducción a las aportaciones teóricas fundamentales, relacionadas con la aproximación antropológica al arte y al teatro, que han generado la escena moderna.
Materia (R.D. 630/2010)	Prácticas de Interpretación.
ECTS	3
Curso y semestre/s	2º curso 2º semestre
Tipología	Práctica
Categoría	Obligatoria de especialidad
Presencialidad (Resolución 25 de julio de 2013, BORM 16 agosto)	3 horas semanales
Requisitos previos	Sin requisitos

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15,	1, 2, 3, 4, 5	1,2,3,4
Específicas de la asignatura (C.E.A)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprender las competencias adquiridas en los fundamentos de actuación y la iniciación en la interpretación en el teatro físico, para relacionarlas con las de esta asignatura. 2. Participar activa y disciplinadamente en las clases, cumpliendo sus compromisos y colaborando en las tareas comunes necesarias. 3. Conocer las técnicas físico- performativas, para aplicarlas posteriormente a procesos creativos. 4. Desarrollar los elementos formales internos y externos que intervienen en la expresión y comunicación a partir del concepto de lo físico. 5. Conocer e integrar conceptos fundamentales del trabajo del actor en la “Dramaturgia de la imagen”: Impulso, Movimiento- forma, Moción- emoción y energía, y los utiliza como punto de partida de una comunicación performativa. 6. Conocer e integrar en la práctica las teorías fundamentales relacionadas con la aproximación antropológica al arte y el teatro que generaron la “escena moderna” (desde Artaud al teatro post- dramático). 		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

BLOQUE 1. Propioceptividad, segmentación y ritmo. Introducción en el trabajo sobre los sistemas productores de energía, sistema nervioso, óseo, muscular, respiratorio y cardiaco. Densidad y fluidez: sistema muscular. Equilibrio y compensación de fuerzas. Definición del concepto energía. Centros de movimiento. Introducción del concepto: Dramaturgia de la imagen. Visualización y juego: trabajo con los colores. Teoría de las correspondencias de Baudelaire. Relaciones entre movimiento- forma y moción- emoción. Lo formal y lo interno. El impulso. Trabajo sobre los elementos. Inmersión en la transformación de la energía. El trabajo sobre la Partitura: definición del concepto. Creación de la partitura de entrenamiento individual.

BLOQUE 2. Definición del concepto percepción: elementos tanto físicos como psíquicos que intervienen en el proceso. Percepción artística. Arte y creación. La escena moderna: orígenes de las corrientes teatrales actuales, reflexión sobre la evolución experimentada en el hecho teatral y performativo. Artaud, Grotowski y Brecht, y Kantor como pilares fundamentales de las nuevas dramaturgias, sistemas creativos y de actuación. Evolución hacia nuevos lenguajes escénicos: Instalaciones, performances, happenings, etc.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	(C.E.A)
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos.	Método expositivo/Lección magistral. Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos.	1,2,4,6

AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas de entrenamiento.	Contrato de aprendizaje. Desarrollo del aprendizaje de forma autónoma.	1,2,4,6
AP. Elaboración de memorias y ejercicios prácticos; aplicación en entrenamientos y conocimientos teóricos	Aprendizaje basado en resolución de actividades. Cooperativo	1,2,4,6

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Técnicas de observación (registro, lista de control de tareas).	25%
Informe o memoria de prácticas.	25%
Realización de trabajos y proyectos.	50%
TOTAL (%)	100%

4.2 Criterios de evaluación

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Participar en las clases y demás actividades académicas de modo puntual, responsable, activo y sensible, favoreciendo el aprendizaje, la comunicación y la relación interpersonal, como fundamento de la disciplina artística y futuro rigor profesional.	CT: 1, 17 CG: 1 CE: 2 CA: 2, 6
2	Conocer y aplicar las técnicas físico-performativas estudiadas durante el curso al trabajo práctico expresivo. Adquirir y desarrollar el uso consciente de los elementos que modifican el cuerpo y sus sistemas de producción de energía, ampliando su potencial expresivo y performativo.	CT: 2, CG: 1, 5 CE: 1, 3 CA: 1, 3, 4, 5, 6
3	Conocer e integrar los conceptos: <i>Dramaturgia de la imagen, Impulso, Movimiento-forma, Moción-emoción</i> , y profundizar en la composición y dominio de una técnica vocal y corporal extracotidiana.	CT: 3, 15, CG: 1 CE: 4 CA: 1, 2, 4, 5
4	Desarrollar los elementos formales e internos que intervienen en la creación y expresión a partir de "lo físico".	CT: 9, 10 CG: 4 CE: 2 CA: 2, 3, 4, 5, 6
5	Conocer las fundamentales aportaciones teóricas relacionadas con la aproximación antropológica al arte y el teatro que generaron la "escena moderna"; relacionar el trabajo práctico con estos conocimientos teóricos e históricos impartidos en clase	CT: 11, 13, CG: 2, 4 CE: 1 CA: 4, 6
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: 4, 8, 14 CG: 3 CE: 3 CA: 3, 5, 6

4.3. Criterios de calificación

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.

Es imprescindible que el alumno supere el apartado teórico para poder optar a ser evaluado del apartado práctico.

Para la convocatoria extraordinaria se realizarán las siguientes pruebas de carácter:

Teórico

Una prueba escrita sobre contenidos de la programación.

Ficha de lectura y análisis de cada uno de los documentos trabajados en el curso.

Presentación de una memoria de la preparación y creación de la partitura de entrenamiento personal presentada a evaluación.

El alumno debe hablar con el profesor para puntualizar dichos análisis

Para poder calificar al alumno es imprescindible la presentación de todos y cada uno de los trabajos solicitados.

Práctico

Para optar a este examen el alumno debe haber realizado el apartado anterior.

Realización de una partitura de entrenamiento personal, donde estén todos los contenidos de tipo práctico incluidos, cuya duración sea de 15 a 20 minutos.

5. BIBLIOGRAFÍA

ALONSO DE SANTOS, José Luis.: *La escritura dramática*, Ed. Castalia, 1998.

ARTAUD Antonin.: *El teatro y su doble*, Barcelona: Edhasa, 1978.

Páginas escogidas Ed. Need, 1997.

BALDWIN, Chris y BICÂT, Tina: *Teatro de Creación* (Proceso para un espectáculo) Madrid: Ed. Ñaque, 2002.

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

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

Más allá de las islas flotantes. México Colección Escenología, 1986

Tierra de cenizas Ed. Octaedro

BRECHT Bertolt.: *El pequeño organón*, Granada Ed. Universidad de Granada, 1993.

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

La puerta abierta, Barcelona: Ed. Alba, 1995.

- CALLERY, Dymphna; *Through the body*, London Nick Hern Books Limited Editorial, 2001.
- CRAIG, Gordon., *El arte del teatro*, México: Editorial Textos de Humanidades, 1987.
- DESUCHÉ, Jackes. *La técnica teatral de B. Brecht*, Barcelona Ed. Libros Tau., 1966.
- DIETERICH, Geneveva.: *Diccionario del teatro*, Madrid: Ed. Alianza, 1995.
- GROTOWSKI Jerzy.: *Hacia un teatro pobre*, México: Siglo XXI, 1970.
- “¿Qué significa la palabra “teatro”?”, Buenos Aires, Ed Almagesto, 1992.
- GERVILLA, Angeles, *Creatividad aplicada. Una apuesta de futuro. Tomo I y II*. Dykinson, s.l. 2003.
- KANTOR Tadeusz.; *El Teatro de la muerte*, Barcelona, Ed. De la Flor, 1984.
- PAVIS, Patrice: *Diccionario de teatro*, Barcelona: Ed. Paidós (Comunicación), 1998.
- MULLER, Carol. *El training del actor*. México, ed. Unam- Imba, 2007.
- MAYER, Hans *Brecht*, Ed Hiru, 1998.
- MARINIS, Marco.: *La parábola de Grotowski: el secreto del “novecento” teatral*, Breviarios de teatro XXI. Galerna Getea, 2004.
- MEYERHOLD, Vsévolod.: *Teoría teatral*, Madrid: Ed. Fundamentos, 1986.
- Textos teóricos*, Madrid: ADE, 1998.
- PICAZO G. *Estudios sobre performance C.A.T.* 1993.
- RICHARDS Tomas.: *Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas*, Barcelona: Ed. Alba, 2005.
- ROSENZVAIG Marcos.: *El teatro de Tadeusz Kantor*, Buenos Aires, Ed. Leviatán, 1995.
- SALGUERO, Jose María y FERNÁNDEZ, P.: *Psicología, Madrid*, Alfer, 1998.
- SANCHEZ, José Antonio: *La escena moderna. Manifiesto y textos de la época de las vanguardias*, Colección Monografías Madrid: 1999
- Dramaturgias de la imagen* colección monografías
- Brecht y el expresionismo* Colecciones Monografías
- Repensar la dramaturgia (diversos autores)* Ed. CENDEAC, 2011.
- TEMKINE, Raymonde. *Grotowski. Ensayo*. Colección Prisma, 1972.