

DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN

PROFESORA: ESPERANZA VILADÉS

CURSO ACADÉMICO 2017-18

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA.

Asignatura	Conocimiento práctico de ambas técnicas como recursos pedagógicos en la formación básica del actor y como aproximación a sistemas de interpretación creadores de su propia textualidad. Iniciación en el trabajo con máscara como medio de entrenamiento, como aportación de estilo y como forma teatral diferenciada. Aproximación técnica a la actuación con distintas variedades de máscaras. Características, esquemas de acción y máscaras de la <i>Commedia dell'Arte</i> ; estructura, tradición e improvisación; tipos, gestualidad, <i>lazzi</i> y <i>canovaccio</i> .
Materia (R.D. 630/2010)	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	3
Curso y semestre/s	Segundo, tercero y cuarto. Segundo semestre
Tipología	Práctica
Categoría	Optativa de todos los recorridos
Presencialidad	TRES HORAS SEMANALES
Requisitos previos	Los establecidos con carácter general según R.D. 630/2010 de 14 de mayo.

2. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4
Específicas de la asignatura		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar y desarrollar las competencias adquiridas en los fundamentos de actuación. 2. Participar activamente en las clases, cumpliendo sus compromisos y colaborando en las tareas comunes. 3. Conocer y aplicar las técnicas de actuación teatral propias del trabajo con máscara y aplicarlas a procesos creativos. 4. Ampliar su dominio sobre la acción y expresión teatral a partir de la máscara, en especial las de Commedia dell'Arte, y la aproximación lúdica a la improvisación. 		

3. CONTENIDOS: PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Bloque 1

- Des-enmascarando al actor, su significado. Trabajo con máscaras: máscara y cuerpo máscara. Apuntes sobre máscara neutra y larvarias.
- El cuerpo-voz se prepara. Articulación y neutralidad. Disociación. Personaje-máscara. Físicidad oral. Máscaras expresivas. Tragedia.

Bloque 2

- *Commedia dell'Arte*. Influencia del trabajo con máscaras en el teatro y la técnica actoral. Principios básicos de la técnica.
- Gestualidad particular y temáticas propias de cada máscara: hambre, amor, sueño, muerte, miedos y supersticiones como motores vitales. La naturaleza humana. Las relaciones entre las máscaras. Encuentro con la energía de las máscaras arquetípicas de la Commedia y de la propia de cada actor. Una máscara, una historia, una voz, un ritmo:
 - Los enamorados: El, Ella. Lo poético, la locura de amor.
 - Criados I: Brighella, Zanni. La picaresca, lo infantil y lo grotesco.
 - Criados II: Arlequino, Colombina. El *infarinatto*.
 - Los viejos: Pantalone, Dottore y Tartaglia. La avaricia, la vejez, el amor.
 - El Capitano.

La precisa articulación de estos contenidos y su distribución temporal, viene condicionada por la evaluación inicial y la evolución del proceso individual y grupal. Los bloques se abordarán en orden progresivo durante

el semestre para establecer las bases de conocimiento conceptual y práctico del teatro con máscara mediante la exploración en ejercicios prácticos individuales y/o en grupo.

Aproximadamente al final del semestre se realizará, si el nivel del trabajo realizado así lo permite, la “muestra” a partir de los ejercicios escénicos explorados en clase.

4. VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD FORMATIVA	ECTS	Competencias asignatura	%
Lecciones magistrales que suponen la presentación en el aula de los conceptos, temas y procedimientos asociados a la técnica y aprendizaje del actor.	1	1	20%
Ejercicios prácticos, individuales o en grupos, de entrenamiento y partitura que permitan hacer un seguimiento de la adquisición de competencias técnicas y el desarrollo de las mismas. Trabajos de búsqueda de material, con diversos esquemas y propósitos.	1	2, 3 y 4	60%
Reflexiones y comentarios relacionados con las prácticas propias y las de los compañeros que reflejen el seguimiento del curso y la adquisición y desarrollo de las competencias.	1	1, 3 y 4	20%
TOTAL			100%

5. METODOLOGÍA DOCENTE

Se busca un aprendizaje autónomo del estudiante que debe comportarse como un aprendiz activo, independiente, estratégico, reflexivo, cooperativo y responsable tutorizado por la profesora, de tal manera que el proceso de aprendizaje-enseñanza sea un trabajo cooperativo entre ambos.

Para ello la metodología será creativa, en el sentido de perseguir, a partir de las bases conceptuales transmitidas mediante las explicaciones en el aula y los ejercicios prácticos que el alumno adopte un papel más cercano al de investigador y creador, recogiendo datos de su experiencia en el aula, explorando los recursos propuestos, experimentando y contrastando sus conclusiones y orientándose progresivamente hacia un horizonte de profesionalidad.

Consecuentemente activa y participativa, fomentándose el trabajo en colectividad, ya que el desarrollo del curso depende de la necesaria participación activa del alumnado, relacionando los aspectos teóricos y técnicos con la práctica interpretativa con máscara.

Asimismo, la metodología tendrá un carácter reflexivo, en tanto que facilita el análisis sobre los procesos llevados a cabo en el aula, propiciando tanto el establecimiento de pautas generales como conclusiones o esquemas de actuación personales.

Por tanto, será también individualizada, ya que busca aprovechar las diferencias individuales para enriquecer y acercar los contenidos y actividades a los procesos particulares de cada alumno, proporcionando esta diversidad un mayor enriquecimiento del proceso grupal.

A su vez, como es de entender, nuestra metodología será interdisciplinar, globalizadora e integradora de áreas y aprendizajes específicos de otras materias.

6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

6.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN FINAL (%)
Observación sistemática del trabajo en el aula. Entrevista y tutoría personal e individualizada como parte destacada de la evaluación formativa.	20%
Coevaluación entre compañeros sobre la presentación periódica de trabajos propia y/o de los compañeros.	20%
<ol style="list-style-type: none"> 1. Preparación y presentación de impros grupales con escenografía y utilería adecuada. 2. Preparación y presentación regular de partituras individuales. 3. Dos solos de Commedia dell'arte. 	60%
TOTAL	100%

6.2. Criterios de evaluación

- Participar en las clases y demás actividades académicas de modo puntual, responsable, activo y sensible, favoreciendo el aprendizaje, la comunicación y la relación interpersonal.
- Conocer y diferenciar en la práctica los diversos tipos y usos de máscaras en relación con el entrenamiento actoral y las formas teatrales históricas y contemporáneas.
- Adquirir y ejercitar las pautas básicas de la técnica de actuación con máscara neutra, expresiva, de carácter, etc.
- Estudiar y practicar las diferentes máscaras de la *Commedia dell'Arte*, sus funciones dramáticas, relaciones, rasgos de carácter y físicos, gestualidad, etc.
- Actuar con las diversas máscaras y personajes de la Commedia; improvisar individual y colectivamente en escenas típicas, *lazzi* y *canovaccio*.
- Relacionar el aprendizaje técnico con la información teórica e histórica.

6.2.1 Evaluación de la asistencia

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

6.3 Criterios de calificación

Ver en el cuadro de actividades de evaluación los porcentajes de calificación final.

Es imprescindible que el alumno realice el seguimiento teórico y técnico del proceso para poder ser evaluado por su práctica y presentación.

El alumno debe hablar con el profesor para dejar determinados las actividades de su trabajo práctico. Para poder calificar al alumno es imprescindible la presentación de todos y cada uno de los trabajos solicitados.

6.3.1 Convocatoria ordinaria. Fechas/duración

En la última semana del semestre durante los exámenes de las otras asignaturas se realizará un examen con la presentación de los trabajos solicitados.

DURACIÓN: 15' POR ESTUDIANTE

CLASE ABIERTA: UNA HORA Y MEDIA MAS PREPARACIÓN, ENTRENAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL AULA.

6.3.2 Convocatoria extraordinaria. Fechas/duración

Los alumnos que no hayan superado los mínimos exigibles y a los que por su falta de asistencia no sea posible calificar mediante evaluación continua, deberán realizar una evaluación sustitutiva conforme a los mismos criterios de evaluación expresados anteriormente. Todos los alumnos deberán presentar los trabajos específicos propuestos por el profesor y relacionados con el proceso desarrollado en el aula. Prueba específica sustitutiva para la superación de la asignatura *Máscaras y commedia dell'arte*.

Todas las pruebas son de obligatoria realización; sólo el profesor podría considerar innecesaria alguna de ellas dependiendo de la información por asistencia que disponga sobre el alumno. Este examen podría ser grabado para su evaluación.

Teórico:

- Una prueba escrita sobre contenidos de la programación. Para superar esta prueba el alumno debe alcanzar la puntuación de 5.
- Trabajo escrito de no menos de 10 folios sobre uno de los libros de la bibliografía específica sobre *Commedia dell'Arte*.

El alumno debe hablar con el profesor para concretar dichos trabajos. 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.

- Presentar una partitura de mínimo 5 minutos con escenografía y utilería basada en el trabajo con máscara, donde se recojan todos los contenidos de tipo técnico y práctico impartidos durante el semestre.
- Presentar tres improvisaciones sobre tres máscaras de *Commedia dell'Arte* y que la profesora propondrá en el momento del examen; cada una de mínimo 5 minutos de duración. Explicación oral de la composición de las mismas basada en los contenidos conceptuales, técnicos y prácticos del semestre.

Duración prueba teórica: 1 hora en aula teórica.

Duración prueba práctica: 30' por estudiante en aula práctica.

7. BIBLIOGRAFÍA

BABLET, Denis, *Le Masque: du rite au théâtre*. Paris: Centre National de la Recherche Scientifique ed. 1985.

CALLERY, Dymphna; *Through the body*, Londres, Nick Hern Books Limited Editorial, 2001

EMIGH, John: *Masked Performance: The Play of Self and Other in Ritual and Theater*, University of Pennsylvania Press, 1996.

FAVA, Antonio: “*La Máscara Cómica en la Commedia dell’Arte*”. L’Aquila: Ed: Ars cómica, 2007.

HALL, Peter, “*Exposed by the mask*”, Londres, Oberon Books Ltd, 2000

NICOLL, Allardice: “*El mundo de Arlequín*”, Barcelona: Barral Ed., 1977.

Masks, Mimes and Miracles: Studies in the Popular Theatre. New York: Cooper Square. 1963.

OCAMPO, E. *Apolo y la Máscara: La estética occidental frente a las prácticas artísticas de otras culturas*, Barcelona, Icaria Editorial, 1985.

URIBE, Mª Luz: “*La Comedia del Arte*”, Barcelona, Ediciones Destino, Col. Destinolibro, volumen 209, 1983.

LÉVI-STRAUSS, Claude: *La vía de las mascararas*, Siglo XXI, 1981

HARRIS SMITH, Susan Harris: *Masks in Modern Drama*, Berkeley: University of California Press, 1984

DICCIONARIOS:

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

HISTORIA DEL TEATRO Y LA ACTUACIÓN:

RUIZ, B. *El Arte del Actor en el siglo XX*, Artezblai Ed, 2008,

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.

ABIRACHED, R: “*La crisis del personaje en el teatro moderno*”. ADE. Madrid. 1994

TEORÍA Y TÉCNICA TEATRAL:

BARTHES, R: “*Cultura y Tragedia. Ensayo sobre la cultura*” (Artículo)

BROOK, P.: *"Provocaciones" (40 años de exploración en el Teatro)*, Buenos Aires: Ed. Fausto, 1.989.

CRAIG, G., *"El arte del teatro"*, México: Editorial Textos de Humanidades, 1987.

DESUCHÉ, J. *"La técnica teatral de B. Brecht"* Ed. Libros Tau

FO, Dario: *Manual mínimo del actor*, Hondarribia: Ed. Hiru, 1.998.

GROTOWSKI J.: *"Hacia un teatro pobre"*, México: Siglo XXI, 1970.

"¿Qué significa la palabra "teatro"?" Ed Almagesto

LECOQ, Jacques: *El cuerpo poético*, Barcelona: Ed. Alba, 2003

MEYERHOLD, V.: *Teoría teatral*, Madrid: Ed. Fundamentos, 1986.

Textos teóricos, Madrid: ADE, 1998.

OIDA, Y. *Los trucos del actor*, Alba Ed., Barcelona, 2010

SÁNCHEZ, J.A: *La escena moderna*, Akal Ed, 1999

A.D.E. Revista de teatro nº87 *"El arte de la interpretación actoral"*

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

HALPERN C. y otros: *La verdad en la comedia. Técnicas de improvisación*, Barcelona: Ed. Obelisco, 2004.

VORHAUS, JOHN: *Cómo orquestar una comedia*, Barcelona: Alba Editorial, 2005.

NARANJO, Claudio: *El eneagrama de la sociedad*, Vitoria, Ed. La llave, 2000.

Revistas especializadas (Primer Acto, El Público, ADE etc.), otras publicaciones, artículos, etc.

Páginas web, documentos y vídeos relacionados con la asignatura.

<http://www.youtube.com/watch?v=dDVOicIHfmU>

<http://www.youtube.com/watch?v=VaxXOeVwYwg>

http://academie-spectacles.com/aidas/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=74

<http://www.commediabyfava.it/>

<http://www.piccoloteatro.org/play/show/2012-2013/arlecchino-servitore-di-due-padroni>

http://www.teatrodellazzi.es/index_archivos/Page1332.htm