

DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN

PROFESORA: CONCHA ESTEVE

CURSO ACADÉMICO: 2018-2019

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN. ITINERARIO DE TEATRO DE CREACIÓN.

ASIGNATURA: PRÁCTICAS DE INTERPRETACIÓN TEATRO DE CREACIÓN I

Asignatura	Práctica de la creación teatral en la que se deben sintetizar todos los aspectos de la formación. Implica el conocimiento y la experimentación por parte del alumnado de la complejidad del proceso global de la creación, incluyendo la experiencia de la representación. Aprendizaje de los mecanismos de integración de los lenguajes, procedimientos, conceptos y conocimientos adquiridos para conseguir expresar al espectador las sensaciones, emociones y el sentido de la creación escénica. Conocimiento y experimentación del método de trabajo. Valoración y crítica del resultado obtenido y del método de trabajo. Prácticas actorales en un trabajo de creación e interpretación en el teatro físico, en las que se integren y desarrollen los diferentes conceptos y contenidos estudiados en los fundamentos específicos; con especial atención al trabajo investigador y creativo del alumno y a la incorporación de las competencias, procedimientos y lenguajes propios de este itinerario formativo.
Materia (R.D. 630/2010)	Prácticas de interpretación.
ECTS	10
Curso y semestre/s	3er curso 2º cuatrimestre
Tipología	Práctica
Categoría	Obligatoria de itinerario
Presencialidad (Resolución 25 de julio de 2013, BORM 16 agosto)	10 horas semanales
Requisitos previos	Los establecidos con carácter general.

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. Actualizar las competencias adquiridas en los fundamentos de Interpretación en teatro físico II y su aplicación en las prácticas. 2. Participar activa y disciplinadamente en las clases cumpliendo sus compromisos y colaborando en las tareas comunes necesarias en sus prácticas escénicas. 3. Conocer y aplicar las técnicas físico- performativas propias del itinerario a un proceso de creación específico. 4. Aplicar en las prácticas escénicas los elementos formales internos y externos que intervienen en la expresión a partir de lo físico. 5. Conocer e integrar en las prácticas escénicas los conceptos fundamentales del trabajo del actor en la creación como búsqueda y desarrollo de material, líneas de comunicación e itinerarios de recepción, etc., como fin de partida hacia una comunicación performativa. 6. Definir e integrar en las prácticas escénicas el concepto de creatividad y fundamentar desde sus premisas la generación de un proceso de creación escénica. 		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

BLOQUE 1. Actualización y aplicación de fundamentos técnicos Entrenamiento orientado al trabajo de creación: propioceptividad, segmentación y ritmo; sistemas productores de energía: sistema nervioso, óseo- muscular, respiratorio y cardíaco. Equilibrio y compensación de fuerzas. El impulso: Centros de movimiento y aplicación del concepto “Dramaturgia de la imagen”: Relaciones entre movimiento-forma y moción-emoción. Lo formal y lo interno. Aplicación práctica de transformación de la energía: visualización y juego; trabajo con los colores; teoría de las correspondencias de Baudelaire; trabajo sobre elementos. El trabajo sobre la Partitura; aplicación al trabajo de creación y ensayo; la partitura escénica compartida: Yo- el otro- el objeto- el espacio.

BLOQUE 2. Creatividad Definición del concepto “Creatividad” y sus diferentes perspectivas y aplicaciones Explicación y trabajo analítico de las siguientes premisas creativas: Originalidad, Flexibilidad, Sensibilidad, Fluidez e Inconformismo. Explicación de los diferentes paradigmas teatrales, haciendo una profundización especial en el paradigma de teatro asociativo, que será en el que se desarrolle el proceso.

BLOQUE 3. Proyecto escénico. Elección de elemento de partida: desarrollo conceptual de la idea o ideas, que sirvan de punto de encuentro entre todos los miembros del equipo. Búsqueda de material de trabajo: aportación por parte de todos los miembros que constituyen el proceso (alumnos y profesores) de materiales de trabajo como estímulo creativo. Desarrollo del material. Indagación y experimentación tanto física como conceptualmente en el material propuesto; individualmente y por grupos de trabajo. Sistema dominante: encuentro y toma de decisión del sistema performativo que domina el proceso creativo (estilo, género, estética, plástica, etc.) Esqueleto estructural: diseño de un itinerario escénico que cree un orden dramático y performativo al material seleccionado finalmente. Cuadro escénico. Aportaciones finales de escenotécnica al proceso de creación. Itinerarios de recepción. Análisis externo de la recepción del espectador. La mirada del otro. Necesidades de cambio para la correcta emisión y recepción de la idea.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y MÉTODOLOGÍA 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
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas de entrenamiento.	Práctica mediante ejercicios. Ensayos.	1,2,3,4
AP. Elaboración de temas por los estudiantes. Trabajo de procesos individuales y con el compañero de escena; aplicación en ensayos para la actuación orgánica	Aprendizaje basado en resolución de actividades. Cooperativo	1,2,3,4,
AP. Ensayos y preparación ejercicios prácticos, individuales y en grupos, que permitan consolidar la adquisición de competencias técnicas y el desarrollo de las mismas. Presentación de este trabajo en clase	Práctica mediante ejercicios. Ensayos.	1, 2, 3, 4
AP. Trabajo de creación y ensayo de la partitura personal y colectiva, y su integración en la propuesta escénica.	Aprendizaje cooperativo.	1,2,3,4,5,6

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	(%)
Técnicas de observación (registro, lista de control de tareas).	20%
Informe o memoria de prácticas.	20%
Realización de trabajos y proyectos.	30%
Trabajo de creación y ensayo de la partitura personal y colectiva, y su integración en la propuesta escénica.	20%
Actuación ante el público.	10%
TOTAL (%)	100%

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
----	-------------------------

1	Participar en ensayos, prácticas escénicas y demás actividades académicas de modo puntual, responsable, creativo y sensible, favoreciendo el aprendizaje, la comunicación y una relación interpersonal semejante al desempeño profesional.
2	Realizar un proceso <i>performativo</i> , en el que se integren y desarrollen de forma creativa los diferentes conceptos, contenidos, procedimientos, lenguajes y competencias abordados en los fundamentos específicos del teatro físico y de creación.
3	Aglutinar todos los elementos formales e internos que intervienen en la creación a partir de lo físico.
4	Poner en práctica todos los elementos formales e internos que intervienen en la creación desde un paradigma de teatro asociativo.
5	Integrar y aplicar de forma creativa y consciente, los conocimientos y procedimientos aportados por las diferentes asignaturas que intervienen en su formación y en la creación del proceso.
6	Utilizar con propiedad la terminología, esquemas de análisis, recursos de documentación apropiados y las TICS a las diversas prácticas, y realizar una memoria del proceso.

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".

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.

5. BIBLIOGRAFÍA

DICCIONARIOS:

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

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

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

ESPECIFICA DEL ITINERARIO:

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

BALDWIN, Chris. *Teatro de Creación* Madrid: Ed. Ñaque

MULLER, Carol. *El training del actor*. Mexico, ed. Unam- Imba

UBERSFELD, Anne. *La escuela del espectador*. Madrid, Publicaciones A.D.E

BRIDGMONT, Peter; *La liberación del actor*, Ellago Ediciones 2002

VICENTE HERNANDO, Cesar de; *La escena constituyente. Teoría y práctica del teatro político*, Edita Centro de Documentación Crítica (CDC)

LEHMANN, Hans-Thies; *Teatro posdramatico*, Ed. CENDEAC, 2013

FISHER- LICHTÉ, Eika, *Estética de lo performativo*, Abada Editores, S.L. 2011

ENRILE, Juan Pedro, *Teatro Relacional, Fundamentos monografías RESAD*. 2016

TEORÍA Y TÉCNICA TEATRAL:

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

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

- ARTAUD Antonin.: *El teatro y su doble*, Barcelona: Edhasa, 1978.
Páginas escogidas Ed. Need 1997
- 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
- BARTHES, Robert: *Cultura y Tragedia. Ensayo sobre la cultura* (Artículo).
- 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.,
- MAYER, Hans *Brecht*, Ed Hiru 1998
- GROTOWSKI Jerzy.: *Hacia un teatro pobre*, México: Siglo XXI, 1970.
“¿Qué significa la palabra “teatro”?”, Buenos Aires, Ed Almagesto.
- KANTOR Tadeusz.; *El Teatro de la muerte*, Barcelona, Ed. De la Flor, 1984.
- 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.
- OIDA, Yoshi.: *Un actor a la deriva*, Guadalajara: Ed. Ñaque-La Avispa, 2002.
- PAVIS, Patrice: *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós comunicación, 2000,
- RICHARDS Tomas.: *Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas*, Barcelona: Ed. Alba, 2005.
- ROSENZVAIG Marcos.: *El teatro de Tadeusz Kantor*, Buenos Aires, Ed. Leviatán.
- TEMKINE Raymonde. “*Grotowski. Ensayo*” Colección Prisma.
- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
- PICAZO G. *Estudios sobre performance* C.A.T. 1993.
- SALGUERO, Jose María y FERNÁNDEZ, P.: *Psicología*, Madrid, Alfer, 1998.
- GERVILLA, Angeles, *Creatividad aplicada. Una apuesta de futuro*. Tomo I y II. Dykinson, s.l. 2003.