

DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN

PROFESORA: KAREN MATUTE

CURSO ACADÉMICO: 2018-2019

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN

1. ASIGNATURA: PRACTICAS DE INTERPRETACIÓN TEATRAL

<p>Asignatura</p> <p>(Resolución 25 de julio de 2013, BORM 13 agosto)</p>	<p>Prácticas de interpretación teatral. 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 saberes adquiridos para conseguir transmitir 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 tuteladas de interpretación, orientadas a la consolidación de competencias actorales, en colaboración e integración con los alumnos de la especialidad de Dirección y Dramaturgia.</p>
<p>Materia</p> <p>(R.D. 630/2010)</p>	<p>Prácticas de interpretación. “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 saberes adquiridos para conseguir transmitir 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”.</p>
<p>ECTS</p>	<p>3</p>
<p>Curso y semestre/s</p>	<p>INDISTINTO. SEGUNDO SEMESTRE</p>
<p>Tipología</p>	<p>PRÁCTICA</p>
<p>Categoría</p>	<p>OPTATIVA</p>
<p>Presencialidad</p>	<p>3h SEMANALES</p>
<p>Requisitos previos</p>	<p>Los establecidos con carácter general según R.D. 630/2010 de 14 de mayo.</p>

2. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE.

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4
Específicas de la asignatura		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplica los conocimientos y destrezas adquiridos en su formación obligatoria, con autonomía, creatividad y disciplina. 2. Adapta su proceso de trabajo de las escenas y los personajes, mediante distintos conceptos y procedimientos de análisis y caracterización, incorporando las indicaciones del director de escena. 3. Incorpora al trabajo práctico aportaciones del estudio teórico, histórico y actoral del teatro y la interpretación de textos, mostrando apertura y capacidad dialéctica en la relación con otros artistas. 		

3. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

Dado el carácter práctico e interdisciplinar de esta optativa, conviene recordar que tanto los contenidos como su organización temporal dependen de la particular programación y repertorios establecidos para las prácticas de Dirección escénica y Dramaturgia especialmente ligada a la asignatura de Taller de Prácticas de Dirección (4º curso). Igualmente que, por el carácter orgánico de nuestra disciplina, los diversos elementos, objetivos y contenidos se abordan prácticamente a lo largo de todo el proceso.

No obstante, se pueden resumir los contenidos programados y describir aproximadamente la progresión del programa conforme al siguiente esquema general:

Bloque 1: Consideraciones iniciales: de la audición al reparto; perfil y versatilidad del actor. El actor, el personaje, los géneros y estilos.

Bloque 2: Actualización de las bases del trabajo actoral en prácticas autónomas y tuteladas: disposición, atención-concentración, observación, receptividad, imaginación, expresividad y organicidad. Análisis e interpretación de los textos clásicos 1) Claves estéticas, dramáticas, escénicas y técnicas para el análisis. 2) Claves para la interpretación: comprender, imaginar, actuar, comparar, evocar, actualizar, comunicar; personajes, géneros y estilos en el gesto y la acción orgánicos; convenciones y espontaneidad, el juego escénico vivificador y actualizador de sentidos.

Bloque 3: Fases y tareas del trabajo del actor sobre textos; relación con la propuesta y proyecto escénico: la lectura y análisis de la obra; lógica e imaginación en acción. Vivencia, representación y distancia; la improvisación y el texto. La caracterización y el trabajo sobre el papel. La puesta en escena. Los ensayos, las indicaciones del director y el texto memorizado. Ensayos técnicos y generales. La representación. La revisión crítica.

Bloque 4: Prácticas y realización escénica. Adaptación de procedimientos y proceso creativo a las características de los textos y las propuestas escénicas; lectura y documentación, análisis activo,

memorización y precisión en la elocución; ensayos e incorporación de elementos (vestuario, *atrezzo*), integración de otras técnicas, preparación de muestras y representación; revisión y evaluación del proceso y resultados.

4. VOLUMEN DE TRABAJO.

ACTIVIDAD FORMATIVA	ECTS	Competencias asignatura	%
Participación en audiciones y preparación de proyectos. Lectura del texto seleccionado y posibles documentos relacionados con las propuestas escénicas.	1	1	33
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 prácticas escénicas.	1	1 y 2	33
Ensayo y representación. Trabajo en relación con las demandas de la propuesta escénica. Género, estilo, época. La incidencia del público en el trabajo actoral. Comunicación. Memoria del proceso creativo.	1	1, 2 y 3	33
TOTAL	3		100%

5. METODOLOGÍA DOCENTE

Globalizadora: tiene por objetivo ofrecer a los estudiantes un contexto de aprendizaje cercano al profesional. La información, tareas y actividades se conformarán en una situación real de trabajo con la intención de que el mismo estudiante construya de forma personal los significados, adquiera las habilidades y destrezas para transferirlas como experiencia personal a su propio bagaje artístico. Esta metodología pone el énfasis en la resolución de problemas, en el descubrimiento de nuevos aprendizajes, en el establecimiento de nuevas conexiones entre los contenidos.

Creativa: el alumno adopta un papel investigador y creador, recogiendo datos de su experiencia, explorando los recursos propuestos, experimentando y contrastando sus conclusiones y orientándose progresivamente hacia un horizonte de profesionalidad.

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

Cooperativa. El trabajo se desarrolla en un grupo interdisciplinar, tanto en las tareas sobre documentación y análisis, como en la realización de los ejercicios prácticos. El alumno asume su papel dentro de la colectividad, como ocurre en el hecho teatral profesional.

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.

Será también individualizada, ya que el trabajo a desarrollar por cada alumno será diferenciado y específico en cada práctica.

Ante esta metodología globalizadora basada en la realización práctica de proyectos colaborativos por parte de los alumnos y la resolución de los problemas derivados del proceso creativo, el profesor adopta un papel orientador, colaborativo e incentivador.

Además de estos principios generales, interesa recordar que la metodología particular en el desarrollo pormenorizado de los contenidos y prácticas se beneficia de la variedad de repertorios y procedimientos técnicos que los profesores pertenecientes a este departamento pueden aportar. De este modo, se hace compatible el diseño general de la programación del departamento con la metodología que cada profesor encargado de los respectivos grupos aplique en base al trabajo de aula planificado.

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. Atención a la integración en el grupo de trabajo.	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%
Interpretación de textos clásicos, actuando en escenas dirigidas por alumnos de dirección. Actitud creativa, positiva e integradora. Relación dialéctica con el equipo de trabajo.	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. Presentación de la memoria del proceso creativo.	5%
TOTAL	100%

6.2. Criterios de evaluación

- Participar con una actitud responsable, creativa y sensible, en prácticas de interpretación que contribuyan a su formación integral y consoliden su competencia, destreza y versatilidad en la actuación.
- Aplicar y valorar pautas individuales y grupales de entrenamiento psicofísico en la preparación, ensayo y representación de sus prácticas de interpretación
- Mostrar control sobre su expresión en la acción física y hablada, y aplicarlo en la realización de ejercicios y escenas de teatro.
- Mostrar una relación significativa e intención comunicativa con los compañeros, el espacio, los objetos y demás elementos de la escena
- Incorporar al trabajo sobre la escena y el personaje los conocimientos y procedimientos relacionados con la propuesta escénica, sus contextos y tipologías.
- Utilizar con propiedad la terminología, esquemas de análisis y recursos técnicos apropiados, adaptando creativamente sus procesos al medio y sus requisitos de producción, la propuesta, dinámicas y demandas del director.

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.

6.3.1. Primera convocatoria

- Los alumnos realizarán su práctica escénica en la muestra conjunta con los alumnos de dirección. Dadas las especiales características de esta asignatura que incluye el proceso de trabajo y obligatoriamente la realización de una muestra ante el público, no realizar de forma adecuada el proceso (retrasando o dificultando el trabajo de equipo) o no presentarse a la muestra supondrá la imposibilidad de superar la asignatura.

6.3.2. Segunda convocatoria

- Por idénticos motivos si la asignatura se suspende en la primera convocatoria la forma de superarla en septiembre estaría supeditada a los aspectos formativos no superados. Estableciéndose en cada caso particular el modo de superar la asignatura en esta segunda convocatoria.
- Como norma general se realizará una memoria documentada del proceso de trabajo: Memoria escrita del proceso de creación del “espectáculo” presentado y del personajes interpretado.

- Deberá incluir el proyecto escénico con sus apartados referidos a dramaturgia, espacio escénico, iluminación, sonido, indumentaria y caracterización; especialmente relacionados con los aspectos que influyen en el trabajo de actuación.

7. BIBLIOGRAFÍA

TEORÍA Y TÉCNICA TEATRAL. ACTUACIÓN:

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

- *Más allá de las islas flotantes*, México: Ed. Gaceta, 1986.

BOLELAVSKY, R.: *La formación del actor*, Madrid: Ed. La avispa, 1989.

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

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

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

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

BURGUET ARDIACA, F.: *Protagonistas*, Barcelona: Ed. Ultramar, 1.990.

CHEJOV, Michael: *Al actor*, Buenos Aires: Ed. Quetzal, 1.997.

- *Lecciones para el actor profesional*, Barcelona: Alba 2006.

COLE, T.: *Actuación*, México: Ed. Diana, 1983.

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

DIDEROT, D: *Paradoja del comediante y otros ensayos*. Mondadori, Madrid, 1.990.

DONELLAN, DECLAN: *El actor y la diana*. Madrid: Fundamentos 5ª edición, 2014.

FERNÁN-GÓMEZ, FERNANDO: *Desde la última fila*, Madrid: Espasa-Calpe, 1.995

- *El actor y los demás*, Barcelona: Ed. Laia, 1.987.

- *Puro teatro y algo más*, Barcelona: Ed. Alba, 2002.

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

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

JOHNSTONE, K.: *Impro. Improvisación y el teatro*, Santiago de Chile: Ed. Cuatro Vientos, 1990.

KNEBEL, María Osipovna: *El último Stanislavski.*, Madrid: Ed. Fundamentos. 1.996.

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, SANFORD & LONGWELL, DENIS: *Sobre la actuación*, Madrid: Ed. Avispa, 2002.

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

- *Textos teóricos*, Madrid: ADE, 1998.

MOTOS, TOMÁS: *Expresión Corporal*, Madrid: Ed. Fundamentos, 1993.

"*Prácticas de Dramatización*". Ed. Humánitas, Barcelona 1987.

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

- *El actor invisible*, Barcelona: Ed. Alba, 2010.

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

RICHARDSON, Don: *Interpretar sin dolor (alternativa al método)*, Madrid: ADE, 2.000.

STANISLAWSKI, C.: *Mi vida en el arte*, Buenos Aires: Ed. Quetzal, 1977.

- *El Trabajo del Actor sobre sí mismo (en el proceso creador de las vivencias)*, Buenos Aires: Ed. Quetzal, 1985.
- *El trabajo del actor sobre sí mismo (en el proceso creador de la encarnación)*, Buenos Aires: Ed. Quetzal, 1985.

STRASBERG, LEE: *Un sueño de pasión (El desarrollo del método)*, Barcelona: Icaria, 1989.

STREHLER, GIORGIO: *Yo, Strehler. Conversaciones con Ugo Ronfan.*, Barcelona: Ed. Ultramar, 1.987.

PERSONAJE, GÉNEROS Y COMEDIA

ABIRACHED, R. "*La crisis del personaje en el teatro moderno*". Madrid: Ed. A.D.E., 1994.

STANISLAWSKI, C.: *El trabajo del actor sobre su papel*, Buenos Aires: Ed. Quetzal, 1985.

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

LAPESA, R.: *Introducción a los estudios literarios*, Madrid: Ed. Cátedra, 1981.

MAURON, C.: *Psicocrítica del género cómico*, Madrid: Ed. Arco/Libros, 1998.

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

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