

Nebrija
Universidad

**Grado en Artes
Escénicas
Curso 2011 - 12**

ART 102. Herramientas Básicas de Interpretación

Asignatura: ART 102, Herramientas Básicas de Interpretación

Formación: Obligatoria

Créditos: 6

Curso: Primero

Semestre: Segundo

Grupo: 1º AR

Profesor: Néstor Roldán Abarrategui / Athenea Mata

Curso académico: 2011-2012

1. REQUISITOS PREVIOS

Ninguno

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Técnicas de autocontrol a través de la relajación, conceptos de ritmo, movimiento, armonía y equilibrio, concentración y la memoria sensorial, la improvisación como técnica para la creación de personaje, imaginación e intuición para la creación del personaje, interiorización del conflicto dramático

Herramientas técnicas de interpretación aplicables tanto a la escena como al audiovisual (comunicación, imaginación, objetivo, gesto, etc.) que se desarrollarán selectivamente a partir de un trabajo psicofísico y/o textual. La construcción del personaje, no tomado como un ser humano si no como una obra de arte medida con máxima precisión en cada una de sus pinceladas. El recorrido se dirige hacia la total incorporación de las herramientas bajo la comprensión de cuerpo y el texto como un único elemento.

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

- Que los estudiantes hayan demostrado dominar y comprender el aprendizaje de los diversos mecanismos internos y externos actorales y del proceso de creación del personaje, así como aplicar dichos conocimientos y técnicas al desarrollo original de un personaje de ficción.

- Que los estudiantes tengan la capacidad para emitir juicios de valor, habiendo asimilado los conocimientos adquiridos en el aula así como comunicarlos de manera profesional y pedagógica, sobre interpretaciones escénicas así como en la creación de personajes de ficción.

- Que los estudiantes hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan emprender las materias posteriores de ambas intensificaciones del Grado en Artes escénicas, especialmente en las materias de Prácticas de Interpretación, Organización y producción audiovisual y multimedia y el Trabajo Fin de grado con un alto grado de autonomía.

Además, esta materia permite desarrollar las siguientes competencias específicas, tanto de la Intensificación en Interpretación escénica como de Creación escénica, recogidas en la memoria del Grado de Artes escénicas:

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA INTENSIFICACIÓN EN INTERPRETACIÓN ESCÉNICA

En mayor medida:

- 3. Dominar la improvisación como técnica para la creación del personaje.
- 5. Interiorizar el conflicto dramático.
- 7. Aplicar la imaginación e intuición para la creación del personaje.

En menor medida:

- 2. Dominar la concentración y la memoria sensorial, así como los reflejos a través de técnicas corporales específicas.
- 6. Dominar los conceptos de ritmo, movimiento, armonía, equilibrio, espacio y tiempo imprescindibles en la expresión teatral.
- 8. Dominar las técnicas de autocontrol a través de la relajación.

COMPETENCIAS DE LA INTENSIFICACIÓN EN CREACIÓN ESCÉNICA

En menor medida:

- 9. Utilizar las técnicas del análisis de texto.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Clases de taller teórico- prácticas: 1,8 créditos ECTS en cada asignatura. Introducción y estudio de los conceptos, herramientas básicas y sistemas de interpretación actoral mediante la técnica de la clase práctica con ejercicios individuales y en grupo y ejemplos explicados e interpretados por el profesor.

Tutorías: 0,2 créditos ECTS. Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia.

Estudio individual o grupal del estudiante: 2 créditos ECTS. Estudio y trabajo individual del alumno, lecturas obligatorias y recomendadas, visionado y análisis de espectáculos, etc. Desarrollo y perfeccionamiento de las técnicas interpretativas mediante la práctica individual o en grupo. Aprendizaje de la disciplina mediante la voluntad, la perseverancia y el esfuerzo.

Trabajo de asignatura: 2 ECTS . Los alumnos realizarán y entregarán los trabajos que encargue el profesor. En las clases de Interpretación los alumnos presentarán muestras y puestas en escena que demuestren la capacitación en las técnicas y registros estudiados.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación de esta materia contempla todos los aspectos integrados en la docencia y se hará de forma continuada a lo largo del semestre.

Se prevé un examen final en ambas asignaturas. Se puntuarán igualmente los ejercicios prácticos, así como trabajos y proyectos dirigidos, participación en clase, exposiciones, etc.

Convocatoria Ordinaria:

- 5.1. Asistencia y participación en la clase 10%
- 5.2. Actividades académicas dirigidas (Trabajos, proyectos, prácticas, exposiciones, etc.) 30%
- 5.3. Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 10%
- 5.4. Prueba final. 50 %

Restricciones y explicación de la ponderación.

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. El alumno podrá presentar de nuevo los trabajos, una vez han sido evaluados por el profesor y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria, si desea mejorar la calificación obtenida.

Convocatoria Extraordinaria:

La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen final extraordinario (70%) y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en convocatoria ordinaria (30%), siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5 . Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida en convocatoria ordinaria.

6. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- AISTÓTELES. *La poética*, Ed. Gredos, 1992.
- BROOK, Peter. *El espacio vacío*. Barcelona: Península, 1972.
- CHEJOV, Michael. *Sobre la técnica de actuación*. Barcelona: Alba editorial, 1999.
- DIDEROT, Dennis. *La paradoja del comediante*.
- DONNELLAN, Declan. *El actor y la diana*.
- ESSLIM, Martin. *El teatro del absurdo*.
- LECOQ, *El cuerpo poético*. Barcelona: Alba, 2003.
- MAMET, David. *Verdadero y falso*.
- MEYERHOLD, *Vsévolod*. Teoría teatral.
- McKEE, Robert. *El guión*. Barcelona: Alba Editorial, 2005.
- OHIDA, Yoshi. *Un actor a la deriva*. Guadalajara: Ñaque, 2002.
- OSIPOVNA KNEBEL, María. *La palabra en la creación actoral*. Caracas: Editorial Fundamentos, 1998.
- OSIPOVNA KNEBEL, María. *El último Stanislavski*. Caracas: Editorial Fundamentos, 1996.
- STANISLAVSKI, Konstantin. *Mi vida en el arte*.
- STANISLAVSKI, Konstantin. *El trabajo del actor sobre sí mismo*.
- STANISLAVSKI, Konstantin. *La construcción del personaje*. Madrid: Alianza editorial, 1975.

Bibliografía complementaria

FILMOGRAFÍAS:

- BRANAGH, Kennet. *Hamlet*.
- FELLINI, Federico. *Los clowns*.
- LUBITSCH, Ernst. *To be or not to be*.
- MANKIEWICH, Joseph. *Eva al desnudo*.
- MIJAILKOV, Nikita. *Ojos negros*.
- MIJAILKOV, Nikita. *Pieza incompleta para piano mecánico*.
- POLANSKI, Roman. *Macbeth*.
- WELLES, Orson. *Campanadas a media noche*.
- WELLES, Orson. *Macbeth*.

7. BREVE CURRICULUM DEL PROFESOR

Néstor Roldán Abarategui

Profesor del Departamento de Arte de la Universidad Nebrija

Profesor del área de interpretación y creación escénica

Doctorando en materia de creación escénica y pedagogía teatral por la Univ. A. de Nebrija. Licenciado en arte dramático por la University of Kent y Master en Artes Escénicas por la Univ. Rey Juan Carlos, continúa su formación en la Scuola Internazionale di Commedia dell' Arte. Ha sido profesor del Master en guión cinematográfico de la Escuela Internacional de Medios Audiovisuales; impartido talleres en estructura de guión y construcción de personajes acreditados por la Univ. Complutense de Madrid; ponente en las jornadas de Formación del Profesorado organizadas por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, y dirigido el Aula de Teatro de la Obra Social Unicaja. Actor y guionista, ha encarnado personajes protagonistas en espacios como el Teatro Español.

Athenea Mata Cortés

Profesora del Departamento de Arte de la Universidad Nebrija

Profesora del área de Interpretación

Profesora de Teatro Contemporáneo y Herramientas Básicas de Interpretación. Doctorando y DEA en Artes Escénicas por el Institut del Teatre y la UAB. Ingeniera Superior por la UPM y Master en Comunicación y Márketing por ESIC. Investigadora especializada en Teoría de la Interpretación, Stanislavsky y Uta Hagen. Se formó como actriz con Claudia Fres y Jorge Eines. Después, en HB Studio y The Barrow Group, en Nueva York, tras lograr la Beca para Artistas del INJUVE en 2004. Ha protagonizado producciones de televisión, cine y teatro. Ha trabajado con Teatro del Oprimido en Brasil, Italia y España. Desde 2008 es profesora en la UPM y desde 2010 en la Nebrija.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

- Edificio de Arte Campus de la Berzosa, bajo cita previa.
- nroldan@nebrija.es
- amata@nebrija.es

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: Artes Escénicas
ASIGNATURA: Herramientas Básicas de Interpretación
CURSO: 2011-12
SEMESTRE: 2º
CRÉDITOS ECTS: 6

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presenciales semanales	Horas/Semana Estudio teórico/práctico y trabajo. Máx. 7 horas semanales como media
1	1	Imaginación y concentración	prácticas	3/6 h	Max. 7 h. semanales
1	2	Imaginación y concentración			
2	3	Memoria sensorial Imaginación y concentración	prácticas		Max. 7 h. semanales
2	4	Memoria sensorial Imaginación y concentración			
2	5	Introducción al análisis de texto: El conflicto dramático.	prácticas		
3	6	Introducción al análisis de texto: El conflicto dramático.			Max. 7 h. semanales
3	7	Preparación y sustentación	prácticas		Max. 7 h. semanales
4	8	Preparación y sustentación			
4	9	Acciones y gesto psicológico	prácticas		
4	10	Acciones y gesto psicológico			Max. 7 h. semanales
5	11	Línea de pensamiento (monólogo interior)	prácticas		
5	12	Línea de pensamiento (monólogo interior)			Max. 7 h. semanales
6	13	Atmósferas	prácticas		
6	14	Atmósferas			
6	15	Niveles de energía	prácticas		Max. 7 h. semanales
7	16	Niveles de energía			
7	17	Precisión de la palabra (dicción)	prácticas		Max. 7 h. semanales
8	18	Precisión de la palabra (dicción)			
8	19	Palabra expresiva (subtexto)	prácticas		
8	20	Palabra expresiva (subtexto)			Max. 7 h. semanales
9	21	El Ritmo	prácticas		
9	22	El Ritmo			Max. 7 h. semanales
10	23	Creación de personajes	prácticas		
10	24	Creación de personajes			
10	25	Incorporación	prácticas		Max. 7 h. semanales
11	26	Incorporación			
11	27	Mascarada	prácticas		Max. 7 h. semanales
12	28	Mascarada			
12	29	Mascarada			
13 a 14		Evaluación Final Ordinaria		3	
15 a 16		Evaluación Final Extraordinaria		3	
1 a 16		Tutorías		15	
TOTAL				64.5 +	85.5 = 150 horas