

Nebrija
Universidad

Grado en ARTES ESCÉNICAS

Asignatura: Taller de Interpretación
y Creación escénica I

Código: ART 118

Asignatura: Taller Interpretación y Creación Escénica I
Formación: Obligatoria
Créditos: 6
Curso: 4º
Semestre: 2º
Grupo: 4AR
Profesor: Nieves Martínez de Olcoz
Curso académico: 2011-2012

1. REQUISITOS PREVIOS

Haber cursado las asignaturas de la materia "Sistemas de Interpretación" programadas anteriormente

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Realización de ejercicios prácticos, de manera grupal o individual con el fin de perfeccionar y desarrollar las técnicas actorales aprendidas y desarrolladas en el aula:

Aplicación práctica de todos los conocimientos, habilidades y destrezas, adquiridos en las materias programadas con anterioridad, que permitan la integración del trabajo del actor en la puesta en escena y en el desarrollo de proyectos multimedia y audiovisual:

- Análisis del hecho dramático de la obra desde la perspectiva actoral.
- Desarrollo de la acción dramática del personaje.
- Autonomía y creatividad del actor integrándose en el proyecto de la puesta en escena teatral y audiovisual.
- Mantenimiento y evolución del trabajo del actor durante las representaciones.

3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

3.1.- Competencias MECES recogidas en la Ficha de la asignatura

-Que los estudiantes hayan demostrado dominar y comprender los diversos mecanismos internos y externos actorales y del proceso de creación del personaje, así como aplicar dichos conocimientos y técnicas al desarrollo profesional de un personaje de ficción y a la puesta en escena de un hecho dramático.

Que los estudiantes hayan demostrado habilidades para aplicar estos conocimientos a través del trabajo en equipo con capacidad de iniciativa propia y de automotivación asumiendo la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico e interpretativo

-Que los estudiantes tengan la capacidad para emitir juicios de valor sobre la puesta en escena de los diferentes hechos dramáticos, habiendo asimilado los conocimientos de la asignatura, así como transmitir de manera profesional y pedagógica, conceptos e ideas de interpretación escénica y audiovisual y de creación de personajes de ficción.

-Que los estudiantes hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan emprender las materias posteriores así como el Trabajo Fin de Grado con un alto grado de autonomía

3.2.- Esta asignatura desarrolla, además, las siguientes competencias específicas de las intensificaciones en Interpretación Escénica y en Creación Escénica, recogidas en la memoria del Grado:

Intensificación en Interpretación Escénica:

Nº18: Utilizar las diferentes técnicas interpretativas para analizar, crear el personaje e integrarlo en el espectáculo.

Nº19: Dominar la concentración y la memoria sensorial, así como los reflejos a través de técnicas corporales específicas.

Nº20: Dominar la improvisación como técnica para la creación del personaje.

Nº21: Aplicar las técnicas que permitan ampliar las posibilidades tímbricas y utilizar una emisión correcta de la voz.

Nº22: Interiorizar el conflicto dramático.

Nº23: Dominar los conceptos de ritmo, movimiento, armonía, equilibrio, espacio y tiempo imprescindibles en la expresión teatral.

Nº24: Aplicar la imaginación e intuición para la creación del personaje.

Nº25: Dominar las técnicas de autocontrol a través de la relajación.

Nº26: Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.

Nº27: Utilizar las diferentes formas de expresión a través del cuerpo y de la voz.

Nº28: Conocer las diferentes modalidades de interpretación.

Intensificación en Creación Escénica:

Nº30: Conocer los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.

Nº31: Conocer en profundidad las diferentes escuelas y técnicas de dirección escénica.

Nº32: Utilizar con sentido crítico las técnicas de literatura comparada, así como la visualización y análisis de diferentes espectáculos.

Nº33: Conocer e interpretar con sensibilidad estética los diferentes estilos artísticos.

Nº34: Comprender el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos, del hecho teatral.

Nº35: Conocer las técnicas que intervienen en el fenómeno teatral: iluminación, escenografía, vestuario, caracterización, etc.

Nº36: Utilizar las técnicas de interpretación en la dirección de actores.

Nº37 :Dominar la dramaturgia de la propuesta teatral.

Nº38: Utilizar las técnicas del análisis de texto.

Nº39: Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos originales y para la realización de versiones y adaptaciones.

Nº40: Valorar el mundo de los signos que intervienen en el hecho teatral y su importancia en la comprensión del texto y su desarrollo escénico.

Nº41: Demostrar desde la perspectiva del director de escena y dramaturgo, considerados como creadores autónomos, la capacidad imaginativa, creativa y reflexiva propia de su especialidad.

Nº43: Conocer la producción del espectáculo teatral.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Clases de taller teórico- prácticas: 1.8 créditos ECTS.

Estudio y profundización de los conceptos y sistemas de interpretación actoral, mediante la técnica de la clase práctica, a través ejercicios individuales y en grupo con ejemplos explicados e interpretados por el profesor.

Puesta en escena por los alumnos, de manera individual o en grupo, de pequeños proyectos escénicos supervisados por el profesor y desarrollados en el aula a través de ejercicios prácticos.

Tutorías: 0,2 créditos ECTS.

Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia.

Estudio individual: 2créditos ECTS.

Desarrollo y profundización de las técnicas actorales mediante ejercicios de taller

Trabajo de asignatura: 2 créditos ECTS.

Los alumnos realizarán y entregarán los trabajos que encargue el profesor

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.

FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA:

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

Selección de apoyo al estudio y ampliación. Los manuales-guía se señalan en negrita. De algunos de estos estudios (artículos y capítulos) se pueden realizar exposiciones en grupo para mesas redondas y coloquios. En general, los títulos y autores serán también familiares, por su relación con otras asignaturas interconectadas de la red curricular (Dramaturgia-Historia del teatro- Análisis de Textos etc...).

A. TEORÍA DEL TEATRO

BOBES NAVES, M^a del Carmen. *Estudios de Semiología del teatro*. Madrid: la Avispa, 1988.

----- . *Semiología de la obra dramática*. Madrid: Arco/ Libros, 1977.

----- . *Semiótica de la escena: análisis comparativo de los espacios dramáticos en el teatro europeo*. Madrid: Arco/Libros, 2001.

GARCÍA BERRIO, Antonio y HUERTA, Javier. *Los géneros literarios sistema e historia*. Madrid: Cátedra, 1992. (*Géneros teatrales*, pp. 198-218).

GARCÍA LORENZO, Luciano. Ed. *El personaje dramático. Ponencias y debates de las VII Jornadas de Teatro clásico español*. Madrid: Taurus, 1985.

GRILLO TORRES, Mª de la Paz. *Compendio de Teoría Teatral*. Madrid. Biblioteca Nueva, 2004.

MEDINA VICARIO, MIGUEL. *Los géneros dramáticos*. Ensayos y Manuales RESAD. Madrid: Fundamentos: 2000.

SÁNCHEZ MONTES, Mª José. *El Cuerpo como signo*. Madrid: Biblioteca Nueva. 2004.

B. DICCIONARIOS

PAVIS, Patrice. *Diccionario del teatro*. Barcelona: Paidós, 2002.

C. POÉTICAS

ARISTÓTELES. *Poética*. Ed. Valentín García Yebra. Madrid: Gredos.1974.

NIETZSCHE, Friedrich. *El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Alianza Editorial, 1973.

SÁNCHEZ, José Antonio. *Dramaturgias de la imagen*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-la Mancha. 1999.

C. ANÁLISIS Y COMENTARIO DEL HECHO DRAMÁTICO.

ARIEL RIVERA, Virgilio. *La composición dramática*. México: Col. Escenología, 1989.

ALONSO DE SANTOS, José Luis. *La escritura dramática*. Madrid: Castalia, 1999.

BOBES NAVES, M^a del Carmen. *Teoría del teatro*. Madrid Arco/Libros, 1997.

BARRIENTOS GARCÍA, José Luis. *Cómo se comenta una obra de teatro*. Madrid: Síntesis, 2003.

----- *Drama y Tiempo*. Madrid: CSIC, 1991.

----- *Teatro y Ficción*. Monografías RESAD. Madrid: Fundamentos: 2004.

BENTLEY, E. *La vida del drama*. Buenos Aires: Paidós, 1971.

BLOOM, Harold. *Shakespeare. La invención de lo humano*. Madrid: Anagrama, 1998.

(atención al carácter como elemento estructurante).

DE LA PARRA, Marco Antonio. *Cartas a un joven dramaturgo*. Santiago de Chile: Dolmen Ed. 1985.

DE MARINIS, Marco. *Comprender el teatro. Lineamientos de una teatrología*. Buenos Aires: Editorial Galerna, 1997.

DERRIDA, J. "El teatro de la crueldad y la clausura de la representación", *La escritura y la diferencia*. Madrid: Anthropos, (1967)1989, pp. 318-43.

ECO, Umberto. "Semiología de los lenguajes visuales". *Análisis de las imágenes*. Barcelona: Ediciones Buenos Aires, 1982, pp. 23-80.

ELAM, K. *The Semiotics of Theatre and Drama*. Londres-Nueva York: Methuen, 1980.

ESSLIN, Martin. *An Anatomy of Drama*. Nueva York: Hill& Wang, 1982.

----- *El teatro del Absurdo*. Barcelona: Seix Barral, 1961.

FOUCAULT, M. *La trasfábula. Entre filosofía y literatura*. Barcelona: Piados, 1999, pps. 289-97.

GREIMAS, *Semántica estructural*. Madrid: Gredos, 1971.

INNES, Christopher. *El teatro sagrado: el ritual y la vanguardia*. México: Fondo de Cultura Económica, 1995.

ISSACHAROFF, M. "Space and Reference in Drama" *Poetics Today* 2.1 (1981): 215-23.

KOWZAN, T. *El signo y el teatro*. Madrid/Arco Libros. 1997.

LAVANDIER, Yves. *La dramaturgia. Los mecanismos del relato: cine, teatro, ópera, radio, televisión, cómic*. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 1997.

LAYTON, William. *¿Por qué? Trampolín del actor*. Madrid: Fundamentos, 1990.

(en particular: Intenciones y Protagonista-antagonista).

McKEE, Robert. *El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de escritura de los guiones*. Barcelona: Alba Editorial, 2005.

METZ, Ch. "Más allá de la analogía, la imagen". *Análisis de las imágenes*. Barcelona: Ediciones Buenos Aires, 1982, pp. 9-23.

STEINER, G. *Antígonas. Una poética y una filosofía de la lectura*. Barcelona, Gedisa, 1991.

ÜBERSFELD, Anne. *Semiótica Teatral*. Cátedra/Universidad de Murcia. 1989.

----- *La escuela del espectador*. Madrid: Ediciones la Avispa, 1998. Nueva York: Hill& Wang.

D. CREACIÓN ESCÉNICA.

ARTAUD, A. *El teatro y su doble*.

BALDWIN, CH. *Teatro de Creación*. Ciudad Real: Ñaque, 2002.

BARBA, Eugenio. *Tratado de Antropología Teatral*. Buenos Aires: Catálogos Editora, 1994.

BRECHT, B. *Organon*.

BROOK, Peter. *El Espacio Vacío*. Barcelona: Península, 1972.

DONNELLAN, Declan. *El Actor en la diana*. Madrid: Fundamentos, 2005.

JARA, J. MANTOVANI, A. *El Actor Creativo. La Actriz Creativa*. Bilbao: Artezblai, 2006.

KANTOR, T. *El teatro y la muerte*.

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

OIDA, Yoshi. *Un actor a la deriva*. Guadalajara: Ñaque, 2002.

-----, *El Actor Invisible*. México: Ediciones El Milagro, 2006.

STANISLAVSKY, K. Toda la obra sobre la construcción del personaje y las ediciones de la Abadía por Osipova.

7. BREVE CURRÍCULUM DEL PROFESOR

Nieves Martínez de Olcoz

Dirección Académica Grado Artes Escénicas

Profesora del área de interpretación

Actriz, directora e investigadora escénica, es Doctora en Filología Universidad Complutense de Madrid (1996) y Ph. D. Yale University (1999). Master of Arts Universidad de Kansas (1992) y Universidad de Yale (1995). Visiting Scholar en la Universidad de Harvard en (1995-96), prácticas de dirección en el Institute for Advanced Theatre Training. (196-98). Funda el Proyecto Transatlántico (1998-05) con Marco Antonio de la Parra (AECI). Profesora en la Universidad de Alcalá, Universidad Carlos III, RESAD y Universidad Nebrija. Ha actuado y dirigido en compañías europeas y americanas y en área de arte y discapacidad. Autora de Teatro de mujer y culturas del movimiento en América Latina (2000) y de la edición Heroína. Teatro repleto de mujeres (1999); artículos en revistas nacionales e internacionales.

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR

Departamento de Arte. Campus de la Berzosa.

Martes de 12 h a 13.30 h.

Tutorías: mmartisa@nebrija.es

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: Artes Escénicas

ASIGNATURA: Taller de Interpretación y Creación escénica I

CURSO: 4º

SEMESTRE: 2º

CRÉDITOS ECTS: 6

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presenciales	Horas/Semana Estudio y Trabajos
1	1	Teatro de la Creación	Textos de Chris Baldwin y Tina Bicat	1.5	Máximo 7 horas
1	2	Psicoanálisis de la creación		1.5	
2	3	Poética del Sueño. Retórica del Deseo	Crear o Caer de M. de la Parra	1.5	Máximo 7 horas
2	4	Dramaturgia de la Creación		1.5	
2	5	Biomecánica de la Creación		1.5	
3	6	La fuerza del espíritu La gramática del cuerpo	Visionado de <i>Constelaciones</i>	1.5	Máximo 7 horas
3	7	Sociología de la creación. Cultura Visual Benjamín y <i>El paseante</i>	Lectura del texto maestro	1.5	
4	8			1.5	Máximo 7 horas
4	9	Taller de escritura. El Diario Íntimo Planificación de dramaturgia y partituras	Practica de escritura	1.5	
4	10	Conexión con el poder creativo	Primeras improvisaciones	1.5	
5	11	El arte como juego. Disponibilidad	Juego del actor	1.5	Máximo 7 horas
5	12	Creación en equipo		1.5	
6	13	Juego del actor. Permiso	Juego de iniciación	1.5	Máximo 7 horas
6	14	Director		1.5	
6	15	In-corporación. Visualización y Vibración	Juego psicofísico	1.5	
7	16	Diseñador de Escenografía		1.5	Máximo 7 horas
7	17	Premisas y propuestas de textos teatrales Para crear	Juego libre	1.5	
8	18	Actor-Intérprete		1.5	Máximo 7 horas
8	19	Técnicas de adaptación	Jugando con el texto	1.5	
8	20	Dramaturgo y dramaturgista		1.5	
9	21	Técnicas de intervención	Creación por sonido	1.5	Máximo 7 horas
9	22	Músico y Compositor. Director Técnico		1.5	
10	23	La formación del actor creativo	Gestión del talento	1.5	Máximo 7 horas
10	24	Director de Movimiento		1.5	
10	25	Crear o Caer. Gramática del error	Poética y Manifiesto	1.5	
11	26	Diseño y realizo vestuario		1.5	Máximo 7 horas
11	27	Creo y Creo. Creencia y Creación		1.5	
12	28	Director pedagógico		1.5	Máximo 7 horas
12	29	ENSAYOS dirección individual	ENSAYOS dirección individual	1.5	
13 a 14		Evaluación Final Ordinaria		3	Máximo 7 horas
15 a 16		Evaluación Final Extraordinaria		3	
1 a 16		Tutorías		15	
TOTAL				64.5 +	85.5 = 150 horas