

Nebrija
Universidad

Grado en artes

COD ASIG. ART 121
Proyectos de interpretación y creación
escénica

Asignatura: Proyectos de interpretación y creación

Formación: Optativa

Créditos 6 ETCS

Curso: 2011-12

Semestre: Octavo

Grupo: 4 Art

Profesor: Mª Nieves Martínez de Olcoz

Curso académico: 2011-2012

1. REQUISITOS PREVIOS

Haber cursado la asignatura **TALLER DE INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA II**.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

Desarrollo de proyectos integrales de interpretación escénica, tanto teatral como audiovisual, de manera individual o en grupo y supervisados por el profesor. Motivación, ideación, experimentación y exposición de la práctica artística personal.

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

- 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 de Prácticas de Interpretación, Taller de realización y producción multimedia y el Trabajo Fin de Grado con un alto grado de autonomía.

- Esta asignatura refuerza las siguientes competencias específicas de la intensificación en Interpretación Escénica, recogidas en la memoria del Grado:

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

20. Dominar la improvisación como técnica para la creación del personaje.

23. Dominar los conceptos de ritmo, movimiento, armonía, equilibrio, espacio y tiempo imprescindibles en la expresión teatral.
24. Aplicar la imaginación e intuición para la creación del personaje.
26. Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.
28. Conocer las diferentes modalidades de interpretación.

Esta asignatura refuerza las siguientes competencias específicas de la intensificación en Creación Escénica, recogidas en la memoria del Grado:

33. Conocer e interpretar con sensibilidad estética los diferentes estilos artísticos.
34. Comprender el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos, del hecho teatral.
35. Conocer las técnicas que intervienen en el fenómeno teatral: iluminación, escenografía, vestuario, caracterización, etc.
36. Utilizar las técnicas de interpretación en la dirección de actores.
37. Dominar la dramaturgia de la propuesta teatral.
38. Utilizar las técnicas del análisis de texto.
39. Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos originales y para la realización de versiones y adaptaciones.
40. Valorar el mundo de los signos que intervienen en el hecho teatral y su importancia en la comprensión del texto y su desarrollo escénico.
41. Demostrar desde la perspectiva del director de escena y dramaturgo, considerados como creadores autónomos, la capacidad imaginativa, creativa y reflexiva propia de su especialidad.
42. Dominar las técnicas, métodos y sistemas que facultan para una rigurosa labor de investigación.
43. Conocer la producción del espectáculo teatral.

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

Clases de taller teórico- prácticas: 1.8 ECTS

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

Estudio individual: 2ECTS. Desarrollo y profundización de las técnicas actorales mediante ejercicios de taller

Trabajo de asignatura: 2 ECTS. Los alumnos realizarán y entregarán los trabajos que encargue el profesor.

5. SISTEMA DE EVALUACION

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

BARBA, E. *Quemar la casa*. BBAA: Catálogos Ed. 2010. Bilbao: Artezblai. (2006) 2008.

BERGER, J. *Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible*. Madrid: Árdora Ediciones, 2009.

CSIKSZENTMIHALYI, M. *Flow. Fluir. Una psicología de la felicidad*. Barcelona: Kairós, 2011.

JARA, J. MANTOVANI, A. *El actor creativo. La actriz creativa. Manual para conseguirlo*.

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

STEINER, G. *Gramáticas de la Creación*. (1990). Madrid: Siruela, 2011.

VVAA. *Diálogos entre Teatro y Neurociencias*. Bilbao: Artezblai, 2010.

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

Nieves Olcoz: mmartisa@nebrija.es extensión 1511. Departamento de Arte, Campus de la Berzosa. Martes de 11.50 a 13.30 h.

9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

GRADO: Artes Escénicas

ASIGNATURA: CURSO

SEMESTRE: Octavo

CRÉDITOS ECTS: 6

Semana	Sesión	Sesiones de Teoría, Práctica y Evaluación continua	Estudio individual y trabajos prácticos del alumno	Horas Presenciales	Horas/Semana Estudio teórico/práctico y trabajo. Máx. 7 horas semanales como media
1	1	Conocimiento del conocimiento Recuperar la experiencia: Acto poético	Lectura de Edgar Morin <i>La Reforma de Vida</i>	1.5h	Máximo 7 horas semanales
1	2	Emprendimiento y entorno. Conexión: la alegría del movimiento	<i>El camino del artista</i>	1.5h	
2	3	ADN del Creador: las poéticas y los escudos de la cultura. Entorno social y estético	Dramaturgias por J. A Sánchez	1.5h	Máximo 7 horas semanales
2	4	Gramáticas de la Creación. Los hijos del silencio	Estudio de George Steiner,	1.5h	
2	5	Entropía. Orden y Flujo de conciencia. La atención como energía psíquica.	CSIKSZENTMIHALYI, M. <i>Flow</i> .	1.5h	
3	6	Experiencia y personalidad autotélica	Trabajo autotélico	1.5h	Máximo 7 horas semanales
3	7	Epistemología. Epifanía. Multidisciplinariedad. Pensamiento complejo	Teoría de lo visible de John Berger	1.5h	
4	8	Unificación del significado.	<i>El camino del artista</i>	1.5h	Máximo 7 horas semanales
4	9	Teatro y Neurociencias	El espacio de acción compartido	1.5h	
4	10	Dramaturgia de dramaturgias. Hacedores	Eugenio Barba: estudios.	1.5h	Máximo 7 horas semanales
5	11	Dramaturgia narrativa	Nivel de organización	1.5h	
5	12	Pensamiento creativo	De la mirada a la visión	1.5h	Máximo 7 horas semanales
6	13	Dramaturgia orgánica	Nivel de organización	1.5h	
6	14	Dramaturgia del actor	Ritual del desorden	1.5h	Máximo 7 horas semanales
6	15	Dramaturgia sonora	Inducción musical	1.5h	
7	16	Dramaturgia del espacio	Simultaneidad. Sincronicidad y presencia continua	1.5h	Máximo 7 horas semanales
7	17	Dramaturgia Evocativa.	Re-cordis.	1.5h	
8	18	Orden Elusivo	Dramaturgia del espectador	1.5h	Máximo 7 horas semanales
8	19	Pedagogía creativa. Actividad creadora	Actor creativo	1.5h	
8	20	Esquema de una sesión de trabajo	Mantovani y Jara: estudios	1.5h	Máximo 7 horas semanales
9	21	El arte teatral como juego	Interpretación o expresión	1.5h	
9	22	Gramática del juego aplicado al texto	Autodisciplina. Propósito	1.5h	Máximo 7 horas semanales
10	23	Poética de la expresión actoral	Juegos de iniciación	1.5h	
10	24	Confianza, atención, imitación, recreación	Ejercicio de propuestas	1.5h	Máximo 7 horas semanales
10	25	Juego psicofísico <i>Fisicación</i> o narra-acción actuada	Taller	1.5h	
11	26	Acrobacia dramática	Taller	1.5h	Máximo 7 horas semanales
11	27	Trabajar para el texto. Trabajar con el texto	Laboratorio	1.5h	
12	28	Opciones de adaptación. Metodología	Laboratorio	1.5h	Máximo 7 horas semanales
12	29	Forjar la resolución	Presentación de Proyecto	1.5h	
13 a 14		Evaluación Final Ordinaria		3	
15 a 16		Evaluación Final Extraordinaria		3	
1 a 16		Tutorías		15	85,5 h
				64,5	
TOTAL				64.5+ 85.5 = 150 horas	