

Herramientas Básicas de Interpretación

Grado en Artes Escénicas
2017-18

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Herramientas Básicas de Interpretación

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2017-18

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dña. Marisol Ardoy y Dña. Marina Aznar Urgel

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG1 Conocimiento sobre el lenguaje necesario para dominar la expresión oral y escrita en su lengua propia y aprender con facilidad una lengua extranjera. Conocimientos y destrezas en el manejo de las herramientas informáticas. Conocimiento de las diferentes dinámicas de grupo y habilidad para implementarla en contextos prácticos.

CG2 Habilidad para el trabajo en grupo y de forma. Interdisciplinar. Habilidades críticas, analíticas y prácticas. Habilidades de pensamiento creativo e imaginativo. Habilidades de comunicación en diferentes medios y técnicas.

CG3 Capacidad de comunicación necesaria para establecer redes de contactos nacionales e internacionales. Capacidad de analizar y examinar de manera crítica diversas formas de discursos y sus efectos sobre el arte, los medios y la sociedad. Capacidad de comunicación en diferentes medios. Capacidad de perseverancia. Capacidad de concentración prolongada. Capacidad de desarrollar ideas y conceptos así como comunicarlos y presentarlos de manera

adecuada. Capacidad para escribir trabajos con exigencias académicas. Capacidad para lidiar con asuntos personales e interpersonales. Capacidad negociadora. Capacidad para cumplir con objetivos y fechas de entrega.

CG4 Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.

CE1 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.

CE2 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 y audiovisuales así como en la creación de personajes de ficción.

CE3 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. Dominar la improvisación como técnica para la creación del personaje.

CE4 Interiorizar el conflicto dramático.

CE5 Aplicar la imaginación e intuición para la creación del personaje

CE6 Dominar la concentración y la memoria sensorial, así como los reflejos a través de técnicas corporales específicas.

CE7 Dominar los conceptos de ritmo, movimiento, armonía, equilibrio, espacio y tiempo Imprescindibles en la expresión teatral.

CE8 Dominar las técnicas de autocontrol a través de la relajación.

1.2. Resultados de 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.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los 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 del cuerpo y el texto como un único elemento.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

Explicación de la Guía Docente.

1. Ejercicios de desinhibición, confianza y cohesión grupal.

Práctica de ejercicios.

2. Técnica actoral.

Primera etapa técnica actoral William Layton (Meisner, Chejov, Stanislavsky)

Improvisación.

Protagonista – Antagonista

Status Quo

Deseo

Objetivo

Razón para pedir

Razón para negar

Razón para entrar

Urgencia

Relación emocional

Estado de ánimo

Escucha

Relajación

Concentración

Conflicto

3. Desarrollar el sentido de Verdad

4. La Escucha Activa

La intuición

La espontaneidad

El sentimiento creativo actoral

5. Presencia Escénica

6. Ejercicios de improvisación en pareja.

7. Salidas al Teatro

Análisis y reflexión de la experiencia artística

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): *Memoria* Los alumnos, de manera individual, realizarán tras cada una de las sesiones una memoria que recoja su vivencia psicofísica de la sesión, quedando reflejado su análisis de todo lo aprendido durante la sesión (descubrimientos, dificultades, avances, retrocesos, preguntas...) así como una reflexión de su repercusión en el cotidiano. Los plazos de entrega de la memoria serán semanales, siendo un requisito indispensable cumplir con los mismos para aprobar la asignatura.

Actividad Dirigida (AD2): *Trabajo teórico: Acercamiento a los los Sistemas y Métodos de Interpretación.* Los alumnos, de forma individual, realizarán una exposición sobre un aspecto concreto que se le pedirá con suficiente antelación.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

- 0 - 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 - 8,9 Notable (NT)
- 9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Examen final o trabajo final presencial	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Examen final o trabajo final presencial	70%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final.

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales

podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

- BROOK, Peter. *El espacio vacío*. Ed. Península. 2001
 BROOK, Peter. *La puerta abierta*. Ed. Alba. Barcelona. 2010
 CHEJOV, Michael. *Sobre la técnica de actuación*. Ed. Alba. Barcelona. 2008
 CHEJOV, Michael. *Lecciones para el actor profesional*. Ed Alba. Barcelona. 2006
 DONELLAN, Declan. *El actor y la diana*. Ed. Fundamentos. Madrid. 2009
 HAGEN, Uta. *Un reto para el actor*. Ed. Alba. Barcelona. 2002
 LAYTON, William. *¿Por qué? Trampolín del actor*. Ed. Fundamentos. Madrid. 2008
 LECOCQ, Jacques. *El cuerpo poético*. Ed. Alba. Barcelona. 2003
 OIDA, Yoshi. *Los trucos del actor*. Ed. Alba. Barcelona. 2010
 OSIPOVNA KNEBEL, María. *El último Stanislavsky*. Ed. Fundamentos. Barcelona .2013
 RICHARDSON, Don. *Interpretar sin dolor. Una alternativa al método*. Ed. ADE. Madrid. 2004
 STANISLAVSKI, Constantin. *La construcción del personaje*. Ed. Alianza. 2008

Bibliografía complementaria

- BOAL, Augusto. *Juegos para actores y no actores*. Ed. Alba. Barcelona. 2002
 GUSKIN, Harold. *Como dejar de actuar*. Ed. Alba. Barcelona. 2012.
 MAMET, David. *Verdadero y falso. Heregía y sentido común para el actor*. Ed. Alba Barcelona, 2011
 SAURA, Jorge. *Actores y actuación*. Vol.3. Ed. Fundamentos. Madrid. 2007
 STANISLAVSKI, Constantin. *Mi vida en el arte*. Ed. Alba. Barcelona. 2013

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	M ^a Soledad Ardoy Solench
Departamento	Artes
Titulación académica	Licenciada en interpretación. Máster oficial en Artes escénicas
Correo electrónico	mardoy@nebrija.es
Localización	Campus de la Berzosa.

Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Licenciada en interpretación por la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Máster oficial en Artes Escénicas por la universidad Rey Juan Carlos (URJC). Amplia su formación en escenografía (curso monográfico en la RESAD), improvisación con Carles Castillo, "Técnica del actor trágico" con Teodoro Terzopoulous, "Shakespeare Theatre" con Leon Rubin, interpretación con Jeroslaw Bielski, flamenco con Concha Romero, "El juego cómico y el absurdo" con N.Abouardham y danza contact con Ana Buitrago.</p> <p>Profesionalmente, ha ejercido la docencia en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Madrid, en el Liceo francés, en Aula T de teatro (León), en la asociación cultural Afimarte, en la fundación Gotze y en las Escuelas Municipales de Música de Madrid (Manuel Vázquez Montalbán y El Capricho)</p> <p>Cuenta con una dilatada experiencia profesional en el campo de las artes escénicas en diversas compañías de teatro: La Danaus, Torrijas de cerdo, Psycuencia, Teatro del paso y La industrial teatrera. Como actriz cabe destacar: Marat-Sade de Peter Weiss, dirigido por Antonio Malonda; "Niento, Niento" investigación gestual sobre "el Rey Lear" dirigido por Dick van der Pjy, "Internautas" dirigido por Antonio Muñoz de Mesa. "Instrucciones para un coleccionista de mariposas" dirigido por Joaquin Baldín y "ZZZ" dirigido por Quino Falero. Guionista y actriz radiofónica en "El abordaje tuerto" emitido en "Carne cruda" (Radio 3 y Cadena Ser)</p> <p>En relación a la asignatura y a las competencias profesionales del área ha formado parte del laboratorio audiovisual "La noche Tuerta" como guionista, presentadora y actriz en la emisora de televisión tele-k. Como actriz ha participado en diversos cortometrajes y en series como "Hospital central", "Dos de mayo" o "Centro médico".</p>

Nombre y Apellidos	Marina Aznar Urgel
Departamento	Artes
Titulación académica	Licenciada en Arte Dramático por la Universidad de Kent (Canterbury)
Correo electrónico	maznar@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. Departamento de Artes Escénicas
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Amplía su formación en Canto, Danza, Interpretación ante la cámara, Verso, Biodanza, Canto de Armónicos y Yoga.</p> <p>Imparte docencia en el Grado de Artes Escénicas de la Universidad Nebrija desde 2007</p> <p>Imparte sesiones de Voz dentro del Aula de las Artes para el proyecto de Artes Escénicas Crossing Stages coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid con la participación de seis países y el apoyo de la Unión Europea. (2014/2015)</p> <p>Imparte docencia como profesora de Voz en la ESADT (2005-2007)</p> <p>Premio Interpretación femenina Certamen de Teatro Ayuntamiento de Madrid (1993)</p> <p>Como actriz ha colaborado en diversos proyectos: Fotos, de Teatro del Astillero, Desaparecida, de Phyllis Nagy, Coches, robo y lunas, de Ana Martín Puigpelat, Macbeth Imágenes” de Rodrigo G^a, “A puerta cerrada” de J.P. Sartre, Mucho ruido y pocas nueces, de W. Shakespeare., Los emigrados, de S. Morzek. (Festival Internacional de Teatro de Casablanca), Obertura de Fuego y Nácar” de Els Comediants, Porque ya no soy un sueño... Corral de comedias de Alcalá de Henares. CAM</p> <p>Como cantante y compositora:</p> <p>Taller de canciones “Con cierto Autor” Premio nacional. SGAE.</p> <p>Composición música y letra para el disco Tiempo de Caracolas.</p> <p>Workshop Internacional de Composición Musical en Noruega.</p> <p>Jingles para TV y radio con Touch, S.L.</p> <p>Composición música y letra del musical infantil “Sueña Cuento”</p> <p>Conciertos para el Alma y talleres de Voz.</p> <p>Composición musical para 15 poemas del libro de arte poético “Pronóstico de lluvia: ¿quieres calarte conmigo?” de María Cabañas. Presentación en Fnac de Callao y concierto en Sala Galileo Galilei.</p> <p>Intérprete en distintas experiencias de Crossing Stages: “Ulises y las Sirenas: Tentar e intentar” Círculo de Bellas Artes. (2015) Residencia artística en AP Gallery y en colaboración con la Universidad de Beira en Lisboa “La Odisea” (2016)</p>
---	--