

**Proyectos de
Interpretación y de
Creación Escénica
Grado en Artes
Escénicas
2017-18**

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Proyectos de Interpretación y de Creación Escénica

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2017-18

Carácter: Obligatoria

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 4º

Semestre: 8º

Profesora: Dña. Athenea Mata Cortés

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 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.

CE2 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.

CE3 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.

CE4 Que los estudiantes hayan desarrollado habilidades de aprendizaje que les permitan emprender las materias posteriores de Prácticas de Interpretación, Taller de realización y producción multimedia y el Trabajo Fin de Grado con un alto grado de autonomía.

CE5 Utilizar las diferentes técnicas interpretativas para analizar, crear el personaje e integrarlo en el espectáculo.

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

CE7 Dominar la improvisación como técnica para la creación del personaje.

CE8 Aplicar las técnicas que permitan ampliar las posibilidades tímbricas y utilizar una emisión correcta de la voz.

CE9 Interiorizar el conflicto dramático.

CE10 Dominar los conceptos de ritmo, movimiento, armonía, equilibrio, espacio y tiempo imprescindibles en la expresión teatral.

CE11 Aplicar la imaginación e intuición para la creación del personaje.

CE12 Dominar las técnicas de autocontrol a través de la relajación.

CE13 Relacionar los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.

CE14 Utilizar las diferentes formas de expresión a través del cuerpo y de la voz.

CE15 Conocer las diferentes modalidades de interpretación.

CE16 Conocer los factores sociales, estéticos y literarios que sustentan la historia del hecho teatral.

CE17 Conocer en profundidad las diferentes escuelas y técnicas de dirección escénica.

CE18 Utilizar con sentido crítico las técnicas de literatura comparada, así como la visualización y análisis de diferentes espectáculos.

CE19 Conocer e interpretar con sensibilidad estética los diferentes estilos artísticos.

CE20 Comprender el espacio escénico en su totalidad o donde se articulan los diferentes elementos,

tanto técnicos como humanos, del hecho teatral.

CE21 Conocer las técnicas que intervienen en el fenómeno teatral: iluminación, escenografía, vestuario, caracterización, etc.

CE22 Utilizar las técnicas de interpretación en la dirección de actores.

CE23 Dominar la dramaturgia de la propuesta teatral.

CE24 Utilizar las técnicas del análisis de texto.

CE25 Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos originales y para la realización de versiones y adaptaciones.

CE26 Valorar el mundo de los signos que intervienen en el hecho teatral y su importancia en la comprensión del texto y su desarrollo escénico.

CE27 Demostrar desde la perspectiva del director de escena y dramaturgo, considerados como creadores autónomos, la capacidad imaginativa, creativa y reflexiva propia de su especialidad.

CE28 Conocer la producción del espectáculo teatral.

1.2. Resultados de aprendizaje

Al término de la asignatura los estudiantes que la hayan seguido con regularidad:

- Dominarán y comprenderán diversos mecanismos internos y externos del proceso de creación dramática, y aplicarán dichos conocimientos y técnicas al desarrollo profesional de una creación escénica.
- Aplicarán estos conocimientos en el trabajo en equipo asumiendo la responsabilidad de desarrollar el propio campo artístico y dramático, en el género propuesto.
- Emitirán un feed-back crítico y riguroso sobre el trabajo escénico de sus compañeros de curso, habiendo asimilado los conocimientos de la asignatura, y transmitiendo de manera profesional y pedagógica, conceptos e ideas de creación escénica.
- Desarrollarán habilidades de aprendizaje para emprender las Prácticas de Interpretación, con un alto grado de autonomía.
- Integrarán sus destrezas adquiridas en otras asignaturas en un ejercicio de creación escénica, tutelado por la profesora, y encaminado a la puesta en escena.
- Gestionarán conceptos como ritmo, estructura, intensidad, tono, personaje, uso del espacio y de la luz, aplicados a la creación escénica.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado la asignatura de Taller de Interpretación y Creación Escénica II.

2.2. Descripción de los contenidos

Desarrollo de un proyecto integral 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 del análisis del hecho dramático de la obra desde la perspectiva actoral a partir del desarrollo sobre las categorías dramáticas: acción, fábula, personaje, espacio y tiempo.

Perfeccionamiento de todos los conocimientos, habilidades y destrezas, adquiridos en las materias programadas con anterioridad con el fin de integrar el trabajo del actor en escena y en el desarrollo de proyectos multimedia, transmedia y audiovisuales.

Fomento de la autonomía y creatividad del actor para integrarse y/o producir proyectos teatrales y audiovisuales.

Mantenimiento y evolución del trabajo del actor durante las representaciones y en contacto con el público.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.

1. Presentación
Lectura del texto
2. El equipo de nuestra obra
Juegos de creación de equipo
Distribución de funciones del equipo
3. Aproximaciones al personaje
Juegos de personaje
Impro con los personajes de la obra
4. Fábula y cualidad
Juegos de fábula
Impro con fábula de la obra
5. Espacios y ambientes
Juegos de espacio
Impro con espacios de la obra
6. Tiempos y ritmos
Juegos de tempo-ritmo
Impro con tempos de la obra
7. Personaje
Juegos avanzados de personaje
Personaje en la obra
8. Montaje obra
Trabajo escenas
Pases completo
9. Pase con público
Calentamiento y trabajo en grupo
Conclusiones

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): *Fábula, Espacio, Tiempo y Personaje*. Actividad en la que los alumnos deberán recoger imágenes, ideas e investigaciones en lo referente a su estudio personal sobre las cuatro categorías dramáticas de la obra de estudio.

Actividad Dirigida (AD2): *Memorias del actor*. Los alumnos dispondrán de 15 minutos al final de la clase para reflexionar y escribir lo que han aprendido cada día, sus impresiones personales y sobre el trabajo en equipo. Al final de la asignatura deberán entregar el cuaderno de memorias que recogerá toda su evolución.

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

BOGART, Anne. *Los puntos de vista escénicos*. Asociación Directores de Escena, Madrid, 2007 (VVAA, traducción de Abraham Celaya).

STANISLAVSKY, Constantin. *Obra completa (5 volúmenes)*. Quetzal, Buenos Aires, varios años.

Bibliografía recomendada

ABBOTT, John. *The Improvisation Book*. Nick Hern Books, London, 2000

ARISTÓTELES. *Poética*. Istmo, Madrid, 2004.

ADLLER, Stella. *The art of acting*. Applause, New York, 2000.

ARTAUD, Antonin. *El teatro y su doble*. Pocket edhasa, Barcelona, 1978, novena impresión 2006.

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

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

BARRISH, Seth. *An Actor's Companion*. TBG Publishing, NYC, 2003.

BEDORE, Bob. *101 Juegos de improvisación*. Neo Person, Madrid, 2008.

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

BOAL, Augusto. *Juegos para actores y no actores*. Alba, Barcelona, 2001.

BROOK, Peter. *El espacio vacío*. Península, Barcelona, 1986.

BROOK, Peter. *Los hilos del tiempo*. Siruela, Barcelona, 2003.

BRUDER, Melissa (VVAA). *A practical handbook for the actor*. Vintage books, New York, 1986.

CHEKHOV, Michael. *To the Actor: on the technique of acting*. Routledge, first published in America 1953, New York Reprinted 2007.

CHEKHOV, Michael. *On the technique of acting*. HarperCollins books, New York 1991

DE TORO, Fernando. *Del texto a la puesta en escena*. Galerna, Buenos Aires, 2008.

DONNELLAN, Declan. *El actor y la diana*. Fundamentos, Ensayos y manuales RESAD, 2004, revisada 2014.

HAGEN, Uta. *A challenge for the actor*. Scribner, New York, 1991.

HAGEN, Uta. *Respect for acting*. New York, 1973.

HOLDSWORTH, Nadine. *Joan Littlewood*. NYC, Routledge, 2006.

- KENETH, Johnstone. *Impro*. Cuatro vientos, Santiago, Chile, 1990.
- LAFERRIERE, George. *Palabras para la acción*. Ñaque editora, Ciudad Real, 2003.
- LECOQ, Jacques. *El cuerpo poético*. Alba Editorial, Barcelona, 2003.
- MAMET, David. *Los tres usos del cuchillo sobre la naturaleza y la función del drama*. Alba, Barcelona, 2001.
- MAMET, David. *Verdadero y falso: herejía y sentido común para el actor*. Alba, Barcelona, 2011.
- MEISNER, Sandford. *On acting*. Vintage Books, 1987.
- MELENDRES, Jaume. *La dirección de los actores, diccionario mínimo*. Publicación de la Asociación de Directores de España y el Institut del Teatre, Serie Debate, Madrid, 2000.
- ODDEY, Alison. *Devising Theatre*. New York, Routledge, 2007.
- OIDA, Yoshi. *Un actor a la deriva*. Milagro, México, 2011.
- OSIPOVNA KNEBEL, María. *El último Stanislavsky*. Fundamentos, Madrid, 1996.
- PEZIN, Patrick. *El libro de ejercicios para el uso de actores*. Ed. Trilce, Uruguay, 2004.
- RICHARDS, Thomas. *Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas*. Barcelona, Alba Editorial, 2005.
- RODARI, Gianni. *Gramática de la fantasía*. Barcelona, Planeta, 2010.
- SPOLIN, Viola. *Improvisation for the theatre*. Northwestern University Press, Third Edition 1999.
- STRASBERG, Lee. *Un sueño para el actor*. Emecé, Buenos Aires, 2008.
- TOPORKOV, Vasili Ossípovich. *Stanislavsky dirige: Teoría y práctica del teatro*. Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires, 1961.
- YAKIM, Moni. *Creating a character*. Applause, Montclair, NJ, 1990.
- ZEAMI, Trotta. *FUSHIKADEN: Tratado sobre la práctica del teatro No y cuatro dramas No*. Trotta, Madrid, 1999.

Otros recursos

Molina, Pedro. "Aquellas palabras azules" [on line]. Fecha de creación, fecha de actualización, [fecha de la cita]. Disponible en <http://blog.hola.com/elprimermarcapaginas/>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Athenea Mata Cortés
Departamento	Artes Escénicas/ Interpretación
Titulación académica	Doctorando en Artes Escénicas, Master en Estudios Teatrales, Master en Comunicación Empresarial, Ingeniera Superior Agrónoma
Correo electrónico	amata@nebrija.es
Localización	Campus de Berzosa. Sala de Profesores
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>Actriz, Investigadora y Doctorando en Artes Escénicas por el <i>Institut del Teatre</i> y Master en Estudios teatrales por la <i>Universitat Autònoma</i> de Barcelona; Ingeniera Superior Agrónoma por la <i>Universidad Politécnica de Madrid</i> y Master en Comunicación Empresarial y Publicidad por <i>ESIC</i>,</p> <p>Comienza su formación de actriz en las escuelas de <i>Claudia Fres</i> y <i>Jorge Eines</i>. En 2004 consigue una Beca Injuve para Jóvenes Artistas y completa su formación artística en los estudios neoyorquinos <i>HB Studio</i> y <i>The Barrow Group</i>. A lo largo de su trayectoria ha estudiado con profesionales como <i>Jill Clayburgh</i>, <i>Austin Pendleton</i>, <i>Karen Ludwig</i>, <i>Montxo Armendáriz</i>, <i>Mariano Barroso</i> o <i>Andrés Lima</i>, entre otros.</p> <p>Desde los doce años ha trabajado como actriz en distintas producciones de cine, teatro y televisión. En teatro ha protagonizado: 'Historia de una muñeca abandonada' dirigida por Lluís Pasqual, 'El álbum familiar', 'Historias de Yonquis y Lingams', 'Callejeras' y 'Límite', las dos últimas estrenadas en Barcelona. En televisión destaca su papel en series como 'Al Salir de Clase', 'El secreto', 'La Dársena de Poniente' o 'C.L.A. no somos ángeles'. En cine sus trabajos más recientes incluyen: 'Campeones', 'Nada personal', 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo' o 'Dolor', entre otros. Como directora ha llevado a escena: 'Atentados contra su vida' de Martin Crimp, 'Top Girls' de Caryl Churchill y 'La prueba de David Auburn', además de varias obras infantiles</p> <p>Su experiencia docente la ha conducido a dar clase en lugares tan variados como la Calabria italiana o, la selva amazónica, e importantes escuelas y universidades de Madrid (<i>UPM</i>, <i>TAI</i>, <i>Nebrija</i>, <i>IE-Instituto de Empresa</i>) o Barcelona (<i>Institute of the Arts</i>, <i>Eòlia</i>). En la actualidad es profesora de interpretación en diversas escuelas y universidades entre las que destaca SUR Escuela de Profesiones Artísticas en donde es la profesora titular del Taller de Teatro del Master de Artes y Profesiones Artísticas de SUR adscrito a la Universidad Carlos III.</p> <p>Athenea ha empleado el teatro como herramienta de integración con personas en riesgo de exclusión social en Madrid, Barcelona, así como campos de trabajo en Italia y Brasil. En la actualidad, sus líneas de investigación se centran, principalmente, en la pedagogía del teatro. Ha estudiado en profundidad las técnicas de Konstantin Stanislavsky y en su tesis doctoral investiga la enseñanza del teatro en un contexto transversal de las artes a partir del análisis y la comparación de tres escuelas: la BAUHAUS, L'escola d'arts del FAD (EADAD) y SUR.</p>
---	---