

Taller de Interpretación
y Creación Escénica I

Grado en Artes Escénicas

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Taller de Interpretación y Creación Escénica I

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2020/21

Carácter: Optativo.

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 6º

Profesor: Dr. D. Jon Viar Aparicio

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

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

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

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

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

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

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

Conocer la comunicación psicofísica del conflicto dramático.

Conocer en profundidad las diferentes escuelas y técnicas escénicas.

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

Conocer la comunicación psicofísica del conflicto dramático.

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

1.2. Resultados de aprendizaje

Demostrar 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.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado las asignaturas de la materia “Sistemas de Interpretación” programadas anteriormente.

2.2. Descripción de los contenidos

Realización de ejercicios prácticos sobre textos o escenas propuestas, de manera grupal o individual con el fin de perfeccionar y desarrollar las técnicas actorales aprendidas.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

Iniciación al trabajo de la creación escénica contemplada desde la dirección a través de la práctica. Profundización de herramientas actorales adquiridas por el alumno a lo largo de los cursos. Trabajo sobre estudios.

Explicación de la Guía Docente.

Motivación y utilización de **herramientas interpretativas**.

Interpretación:

1. Concepto de “suceso”. Potenciación del conflicto. Urgencia en la escena. La importancia de marcarse un objetivo.

2. El texto como pretexto. El discurso. Integración de la palabra en la intención del hablante. Texto y subtexto.

3. El espacio. Ruptura cuarta pared. La verdad escénica. Presencia escénica. Cómo habitar el escenario. Vestuario, objetos y mobiliario como elementos de significación del contexto.

Creación escénica:

La pieza dramática. Trabajo de creación. Elaborar un cuaderno de dirección que sea útil: análisis activo de la pieza, presentación y correcciones. Propuesta de puesta en escena.

2.4. Actividades Dirigidas

Las actividades dirigidas deben subirse al campus virtual. 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): (40%) *Memorias de ensayos y de pases con las correcciones, análisis activo, dramatis personae* y otras cuestiones que hayan podido ser útiles para el alumno durante el proceso realizado hasta el primer examen, que será una práctica de interpretación.

Actividad Dirigida 2 (AD2): (20%) *Exposición en clase sobre un director de escena contemporáneo. Análisis sobre su obra y evolución.*

Actividad Dirigida 3 (AD3): (40%) *Cuaderno de dirección* - o memoria de exposición - del trabajo de creación sobre la puesta en escena de una obra a elegir por el alumno.

2.5. Actividades Formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 270h. 10,8 ECTS – 100% presencialidad

Trabajo personal del alumno: 50%. 450h. 18 ECTS - 0% presencialidad

Tutorías: 10%. 90h. 3,6ECTS – 50% presencialidad

Evaluación: 10%. 90h. 3,6ECTS – 50% presencialidad

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%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba final presencial	60%

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. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar 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, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

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 autoría 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:

MELENDRES, Jaume (2000): La dirección de los actores. Diccionario mínimo. Madrid, ADE.

SELDEN, Samuel (1960): La escena en acción. Buenos Aires, Eudeba.

Bibliografía complementaria

AMIEL, Vicent (2005): Estética del montaje. Abada Editores, Madrid.

ARNHEIM, Rudolf (2002): Arte y percepción visual. Madrid, Alianza.

ARTAUD, Antonin (1996): El teatro y su doble. Barcelona, Edhasa

ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE ESCENA DE ESPAÑA (2004: 169-174): "Código deontológico del director de escena". ADE Teatro nº 100, Madrid.

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

BOBES NAVES, María del Carmen (2001): Semiótica de la escena. Madrid, Arco/Libros.

BOBES NAVES, María del Carmen (1987): Semiología de la obra dramática. Madrid, Taurus.

BOGART, Anne (2008): La preparación del director. Barcelona, Alba.

BOGART, Anne (2007): Los puntos de vista escénicos. Madrid, ADE.

BRAUN, Edward (1986): El director y la escena, del naturalismo a Grotowski. Buenos Aires, Galerna.

BRECHT, Bertolt (2004): Escritos sobre teatro. Barcelona, Alba.

BRECHT, Bertolt (1970): Escritos sobre teatro. 3 tomos. Buenos Aires, Nueva Visión.

BROOK, Peter (2004): Más allá del espacio vacío. Barcelona, Alba.

BROOK, Peter (1986): El espacio vacío. Barcelona, Nexos.

CANFIELD, Curtis (2004): El arte de la dirección escénica. Madrid, ADE.

CÁRDENAS, Giraldo (1999): Cómo dirigir teatro. Madrid, Ñaque.

- CEBALLOS, Edgar, ed. (1992): Principios de dirección escénica. México, Gaceta
- CLURMAN, Harold (1990): La dirección teatral. Buenos Aires, Grupo Editorial Latinoamericano.
- CRAIG, E. Gordon (1998): El arte del teatro. México, Gaceta.
- DIDEROT, Denis (1995) García Verdugo, España.
- EISENSTEIN (1994): El montaje escénico, Gaceta, Méjico.
- OLIVA, C. (2000). Ha básica del arte escénico, Madrid: Cátedra.
- OSIPOVNA, Maria (1991): Poética de la pedagogía teatral, SIGLO XXI.
- UBERSFELD, Anne (1998): Semiótica teatral. Madrid, Cátedra.
- VALENZUELA, José Luis (2000): Antropología teatral y acciones físicas: notas para un entrenamiento del actor. Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.
- VEINSTEIN, André (1962): La puesta en escena: su condición estética. Buenos Aires, Fabril Editora.
- VILAR, Jean: (1972): De la tradición teatral, Buenos Aires, La Pléyade.
- VILLEGAS, Juan (2000): Para la interpretación del teatro como construcción visual. California, Gestos.
- WAGNER, Fernando (1974): Teoría y técnica teatral. Barcelona, Labor.
- WATSON, Ian (1996): Eugenio Barba y el Odin Teatre: hacia un tercer teatro. Ciudad Real, Ñaque.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. JON IVAR APARICIO
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctor en estudios lingüísticos, literarios y teatrales.
Correo electrónico	jviar@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. Departamento de Arte
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>Jon Viar es Doctor en Estudios lingüísticos, literarios y teatrales por la Universidad de Alcalá. Su tesis doctoral fue publicada por la Editorial Esperpentos con el título: <i>Marlowe. ¿El verdadero Shakespeare?</i> y fue finalista del Premio Euskadi de Ensayo en Castellano.</p> <p>En 2013 realizó <i>Síntomas</i>, un cortometraje seleccionado en numerosos festivales internacionales. En 2014 adaptó y dirigió la obra teatral <i>Dido, reina de Cartago</i>, de Christopher Marlowe, que se representó en el Festival de Almagro off y en la Sociedad Cervantina. En 2017 realizó <i>Derbi</i>, un cortometraje por el que obtuvo el premio al mejor actor en la XX Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid. En 2018 Viar obtuvo el tercer premio en el II Concurso Internacional de Dramaturgia de Teatro para el Barrio (México) por su obra teatral <i>El hacha y la serpiente</i>. En 2020 estrena <i>Traidores</i>, su primer largometraje como director, que se estrenó en la SEMINCI de Valladolid.</p>
---	---