

Técnicas, Estilos y Géneros de Interpretación I

Grado en Artes Escénicas

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Técnicas, Estilos y Géneros de Interpretación I

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico:2020/21

Carácter: Optativo.

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 5º

Profesor: Dr. D. Sergio Adillo Rufo

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.

Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en proyectos escénicos y/o audiovisuales.

Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos escénicos y/o audiovisuales.

Dominar la improvisación como técnica para la creación del personaje.

Aplicar la imaginación e intuición para la creación del personaje.

Conocer las diferentes modalidades de interpretación.

Conocer en profundidad las diferentes escuelas y técnicas escénicas.

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

1.2. Resultados de aprendizaje

Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan emprender las materias interpretativas, dominando la concentración y la memoria sensorial, así como los reflejos a través de técnicas corporales específicas.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado la asignatura Herramientas Básicas de Interpretación e Introducción al Hecho Dramático.

2.2. Descripción de los contenidos

Mecanismos internos y externos actorales y del proceso de creación del personaje. Comprensión de los principios de acción y de conflicto dramático. La improvisación como acercamiento a la creación del personaje. Ejercicios de estilo. Talleres de trabajo.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

En esta asignatura realizaremos un recorrido panorámico por distintas maneras de entender la interpretación a través de los escritos de algunos de los maestros de actores más importantes del siglo XX (Stanislavski, Michael Chéjov, Meyerhold, Sanford Meisner, Stella Adler, Lee Strasberg, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Jacques Lecoq, Uta Hagen, William Layton, Augusto Boal, Anne Bogart, Yoshi Oida, Declan Donellan...).

Explicación de la Guía Docente.

La metodología combinará, por tanto, el estudio teórico de algunos manuales fundamentales de arte dramático con los ejercicios prácticos basados en las propuestas de estos autores, si bien el eje que vertebrará nuestro enfoque serán la técnica Layton para el análisis de texto y sobre todo la técnica Chéjov para el trabajo psicofísico de imaginación, improvisación, atmósferas y creación de personajes.

En cualquier caso, el objetivo final de esta materia será aplicar el resultado de las investigaciones teóricas de estos autores al ensayo de distintas escenas del repertorio de la literatura dramática universal, con especial atención a la variedad de estilos y géneros de las mismas, con el fin de dotar a los alumnos de más herramientas para abordar sus trabajos como actores.

Desde el punto de vista práctico, abordaremos monólogos de teatro clásico (Shakespeare) y escenas de teatro español contemporáneo de distintos géneros, para poder abordar distintos estilos interpretativos.

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): *Reseña escrita, exposición oral y propuesta de ejercicio a partir de la lectura de un libro de la bibliografía.* Toda la clase se repartirá las lecturas de la lista propuesta para que ninguna se repita, y tras la lectura del libro en cuestión cada alumno redactará una reseña de entre 3 y 5 páginas de extensión, siguiendo la estructura académica del género de la reseña e incluyendo al menos 5 citas que le hayan resultado especialmente iluminadoras para

su propia práctica como actor. Estableceremos un calendario de lecturas de modo que en cada sesión se expongan uno o dos libros, considerando que cada exposición oral tendrá una duración aproximada de 15 minutos, durante los cuales se contextualizará la obra (autor, influencias, trascendencia) y se resumirá lo esencial del contenido de la misma.

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Glosario de términos.* Antes del último día lectivo cada alumno entregará una lista de los 15 términos del vocabulario de técnica interpretativa con su correspondiente definición que se hayan visto y trabajado durante el curso y que le hayan resultado más esclarecedores para su trabajo como actor/actriz. El trabajo se entregará por escrito y tendrá una extensión máxima de tres páginas.

Actividad Dirigida 3 (AD3): *Breve historia de los métodos interpretativos.* En función del desarrollo del curso (nivel de las presentaciones, escucha, participación, asistencia...) es probable que se pida un tercer y último trabajo de resumen y relación entre los distintos métodos interpretativos explicados en las exposiciones de los compañeros.

2.5. Actividades Formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 90h. 3,6 ECTS – 100% presencialidad

Trabajo personal del alumno: 50%. 150h. 6 ECTS – 0% presencialidad

Tutorías: 10%. 30h. 1,2 ECTS – 50% presencialidad

Evaluación: 10%. 30h. 1,2 ECTS – 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

- ADLER, Stella (2000): *The Art of Acting*. NYC, Applause Books.
- BERRY, Cicely (2006): *La voz y el actor*. Barcelona, Alba.
- BOAL, Augusto (1980): *Teatro del oprimido I*. México, Editorial Nueva Imagen S.A.
- BOAL, Augusto (2002): *Juegos para actores y no actores*. Barcelona, Alba.
- BOGART, Anne, (2007): *Los puntos de vista escénicos*. Madrid, ADE.
- BROOK, Peter (1988): *The Shifting Point*. London, Methuen Drama.
- BROOK, Peter (2001): *El espacio vacío*. Barcelona, Península.
- BROOK, Peter (2014): *La puerta abierta*. Barcelona, Alba.
- CHEJOV, Michael (1999): *Sobre la técnica del actor*. Barcelona, Alba.
- CHEJOV, Michael (2015): *Lecciones para el actor profesional*. Barcelona, Alba.
- DONNELLAN, Declan (2015): *El actor y la diána*. Madrid, Fundamentos.
- GROTOWSKI, Jerzy (2009): *Teatro Laboratorio*. México, Siglo XXI.
- HAGEN, Uta (2003): *Un reto para el actor*. Barcelona, Alba.

- LAYTON, William (1990): *¿Por qué? Trampolín del actor*. Madrid, Fundamentos.
- LECOQ, Jacques (2003): *El cuerpo poético: una pedagogía de la creación teatral*. Barcelona, Alba.
- MEISNER, Sanford (2003): *Sobre la actuación*. Madrid, La Avispa.
- MEYERHOLD, Vsevolod E. (2016): *Teoría teatral*. Madrid, Fundamentos.
- OIDA, Yoshi (2010): *Los trucos del actor*. Barcelona. Alba
- OIDA, Yoshi (2002): *El actor invisible*. México, Milagro.
- OSIPOVNA KNÉBEL, María (1996): *El último Stanislavsky*. Madrid, Fundamentos.
- OSIPOVNA KNÉBEL, María (1998): *La palabra en la creación actoral*. Madrid, Fundamentos.
- PETIT, Lenard (2010): *The Michael Chekhov handbook for the actor*. Nueva York, Routledge,
- RICHARDS, Thomas (2005): *Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas*. Barcelona, Alba.
- SAURA, Jorge (coord.) (2000): *Actores y actuación. Antología de textos sobre la interpretación. VOL. III (1915-2000)*. Madrid, Fundamentos.
- STANISLAVSKI, Konstantin (2002): *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*. Barcelona, Alba.
- STRASBERG, Lee (2008). *Un sueño de pasión. La elaboración del Método*. Madrid, Emece editores.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	DR. D. SERGIO ADILLO RUFO
Departamento	Arte
Titulación académica	Doctor en Filología Hispánica
Correo electrónico	sadillo@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. Departamento de Arte
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.	Doctor en Filología Hispánica por la UCM y Diplomado en Técnica e Interpretación en el Laboratorio de Teatro William Layton, amplía su formación como actor en el Michael Chekhov Acting Studio de Nueva York y la Accademia Veneta Teatrale. Como docente, ejerce su labor en el Laboratorio William Layton y forma parte del equipo pedagógico de Fuentes de la Voz. Asimismo, es coordinador artístico de los encuentros Caixaescena, y ha impartido conferencias, seminarios y talleres en diversas instituciones en España y el extranjero. Como actor, ha protagonizado <i>Tiempo de silencio</i> (Teatro de La Abadía), <i>Triunfo de Amor</i> (Nao d'amores), <i>Farsas y églogas</i> (Compañía Nacional de Teatro Clásico), <i>Tragicomédia da Nau d'amores</i> (Companhia de Teatro de Almada), <i>Os desastres do amor</i> (Teatro da Cornucópia y Teatro Nacional Sao Joao de Oporto), <i>De Fuente Ovejuna a Ciudad Juárez</i> (Cross Border-Thalia Spanish Theatre), entre otros proyectos. Como dramaturgo, es autor de varias versiones libres sobre textos clásicos para compañías españolas y latinoamericanas, además de responsable de la saga Livianas Provincianas. Como investigador ha trabajado en el CSIC y el Instituto del Teatro de la UCM, es autor del volumen <i>Catálogo de representaciones del teatro de Calderón de la Barca en España (1715-2015)</i> y ha traducido el manual <i>Text in action</i> de Cicely Berry. Recientemente ha sido galardonado con el premio José Monleón de la Academia de las Artes Escénicas de España por el ensayo <i>La resignificación de Calderón en la escena española reciente (1981-2018)</i>, y en breve la editorial alemana Reichenberger publicará su próximo libro, <i>De antiguo a clásico: Calderón y la génesis del campo teatral (1715-1926)</i>.