

DEPARTAMENTO DE INTERPRETACIÓN

PROFESORA: ESPERANZA VILADÉS

CURSO ACADÉMICO: 2017-2018

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN

ASIGNATURA: INTERPRETACIÓN DEL TEATRO FÍSICO I

Asignatura	Interpretación del Teatro Físico I. Conocimiento de los principios estéticos, éticos y humanísticos y dominio de los procedimientos técnicos de la interpretación. Aplicación de las diversas técnicas en la construcción y desarrollo de la situación, la acción y el personaje. Adecuación de los recursos expresivos y de los procesos internos del actor a los requerimientos de cada uno de los sistemas aplicados. Adecuación de los recursos a cada género, estilo y medio (incluido el audiovisual). Conocimiento y experimentación de técnicas de actuación desde el concepto personaje y máscara. Trabajo fundamentado desde la preexpresividad y la diferenciación de la escala energética expresiva del cuerpo-voz en géneros y estilos, con especial atención a sus valores extremos relacionados con la Commedia dell'Arte, la tragedia, los personajes tipo y otros utilizados tanto en teatro tradicional como en performance, teatro de creación y nuevos lenguajes escénicos contemporáneos
Materia	Sistemas de interpretación. Conocimiento de los principios estéticos, éticos y humanísticos y dominio de los procedimientos técnicos de la interpretación. Aplicación de las diversas técnicas en la construcción y desarrollo de la situación, la acción y el personaje. Adecuación de los recursos expresivos y de los procesos internos del actor a los requerimientos de cada uno de los sistemas aplicados. Adecuación de los recursos a cada género, estilo y medio (incluido el audiovisual).
ECTS	6
Curso y semestre/s	2º curso 2º cuatrimestre
Tipología	Práctica
Categoría	Obligatoria de itinerario
Presencialidad	6h semanales
Requisitos previos	Sin requisitos.

1. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE

Transversales	Generales	Específicas de la especialidad
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13,15, 16	1,3,4,5	1,2,4
Específicas de la asignatura		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar las competencias adquiridas en los fundamentos de actuación y la iniciación en la interpretación en el teatro físico. 2. Participar activa y disciplinadamente en las clases y en el trabajo de muestra ante un eventual público 3. Adquirir y desarrollar la conciencia de transformación del cuerpo-máscara usando los principios básicos de entrenamiento pre-expresivo, juego escénico e improvisación 4. Aplicar en sus prácticas escénicas el comportamiento técnico expresivo correspondiente a género y estilo dentro del itinerario. 5. Mostrar en sus partituras escénicas una relación significativa con todos los elementos teatrales, dando especial relevancia al trabajo con la máscara y el objeto. 6. Conocer y analizar los principios básicos y los referentes históricos del teatro físico en oriente y occidente, así como sus principales investigadores 		

2. CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN TEMPORAL

BLOQUE 1. Actor y entrenamiento en teatro físico. Principios universales y Antropología Teatral. Presencia y Energía. Propiocepción. Equilibrio. Dilatación. Contención. Texturas. Peso. Oposiciones. Equilibrio. Partituras. Análisis de movimiento. Copeau. Decroux, Dalcroze. Chejov. Barba.

BLOQUE 2. El cuerpo-máscara. El cuerpo-voz receptivo. Tipificación y composición de la forma Meyerhold, la Biomecánica. Lecoq: animales, elementos, materia. Dramaturgia imagen. Centros. Máscara y contramáscara. El objeto en entrenamiento y en improvisación física. Dramaturgia del objeto.

BLOQUE 3. Género dramático, su ubicación en teatro físico y de creación. Coro y Tragedia. El texto físico. Ritmo y sonido. Trabajo de Expansión. Arquetipos. Del Absurdo al Grotesco. Expresionismo.

BLOQUE 4. Des-enmascarando al actor. Trabajo de máscara. Antecedentes históricos, Oriente y Occidente. Principios básicos y acercamiento a la técnica de *Commedia dell'Arte*. Gestualidad particular y temáticas propias de cada máscara. Improvisación. Corporalidad y composición espacial. Equilibrio. Uso de objetos. Animalidad y zoomorfia. Plurilingüismo. Repertorio: Lazzi. Canovaccio. Uso del público. Lo grotesco y lo poético.

BLOQUE 5. Exploración para una muestra ante público.

Estos bloques se abordarán en orden progresivo y su articulación dependerá de la evaluación inicial, la evolución del proceso y la coordinación con los especialistas de otras materias. La articulación de los mismos se hará mediante la exploración en ejercicios prácticos. Asimismo, los alumnos irán adquiriendo los contenidos conceptuales tanto en debates en clase como en investigación individual y/o grupal.

La entrega de trabajos sobre lecturas y la memoria de seguimiento del curso, será determinada por el profesor conforme al programa específico de trabajo. Al final del semestre, si el nivel de trabajo realizado lo permite se realizará la muestra a partir de los ejercicios explorados en clase.

3. VOLUMEN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA DOCENTE

ACTIVIDAD FORMATIVA	MÉTODO DIDÁCTICO	Competencias asignatura
AT. Lecciones magistrales. Presentación de temas, conceptos y procedimientos. Lectura y visualización de documentación individual y/o en grupo. Análisis y comentarios escritos y orales.	Método expositivo. Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos. Aprendizaje cooperativo. Debates	1,2,6.
AP. Ejercitación individual, adquisición y aplicación de pautas técnicas de entrenamiento. Búsqueda de material. Trabajo sobre partituras	Práctica mediante ejercicios. Ensayos. Resolución de actividades	1,2,3,4,5
AP. Ejercitación grupal, adquisición y aplicación de pautas relacionadas con la capacidad artística y creativa	Práctica mediante ejercicios. Ensayos. Aprendizaje cooperativo.	1,2,4,5
ATP Entrevistas, tutorías y comentarios al finalizar la presentación de trabajos	Estudio de casos reales o simulados. Contrato de aprendizajes. Aprendizaje autónomo	1,3.4.5,6

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

4.1. Procedimiento de evaluación

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN	CALIFICACIÓN FINAL (%)
Técnicas de observación (registro, lista de control de tareas). De la actitud del alumno en las actividades encomendadas. Disciplina y compromiso. Entrega o presentación de trabajos en tiempo y forma. Sistema de autoevaluación y coevaluación demostrando capacidad de análisis y coherencia	20%
Realización de trabajos y proyectos. Lecturas y reseñas sobre textos teóricos seleccionados. Análisis crítico fundamentado y relacionado con sus prácticas escénicas	12%
Portafolio. Con todos los registros de la documentación utilizada por el alumno en su proceso, así como su trabajo no presencial y las conclusiones extraídas del mismo. Informe o memoria de prácticas, donde quedará reflejado el seguimiento del curso y la adquisición y desarrollo de las competencias.	12%
Prueba de ejecución. Ejercicios prácticos, individuales y/o en grupo que muestren la adquisición de competencias técnicas. Partituras	28%

compositivas. Realización de trabajos y proyectos. Ejercitación práctica individual, adquisición y aplicación de pautas personalizadas de entrenamiento. Incorporación al trabajo práctico de lo aprendido en textos teóricos y documentos relacionados con la materia. Búsqueda de material.	
Prueba de ejecución. Ejercicios prácticos, individuales y/o en grupo que muestren la adquisición de competencias en la práctica artística y desarrollo de la creatividad. Realización de trabajos y proyectos. Improvisaciones y Partituras compositivas. Ejercitación práctica individual, adquisición, aplicación e incorporación al trabajo práctico de lo aprendido en las actividades relacionadas con su práctica escénica. Búsqueda de material. El alumno preparará a lo largo del proceso los siguientes trabajos: 1. Impros con compañeros para presentación en clase. 2. Dos solos de Commedia dell'Arte. 3. Un solo con objeto y texto o voz cantada.	28%
TOTAL	100%

Se potenciará el trabajo en grupo, tanto en las tareas sobre documentación y análisis, como en la realización de ejercicios prácticos, para que el alumno asuma su papel dentro de la colectividad, como ocurre en el hecho teatral.

Asimismo, la metodología tendrá un carácter reflexivo, en tanto que facilita el análisis sobre los procesos llevados a cabo en el aula, propiciando tanto el establecimiento de pautas generales como conclusiones o esquemas de actuación personales. Por tanto, será también individualizada, ya que busca aprovechar las diferencias individuales para enriquecer y acercar los contenidos y actividades a los procesos particulares de cada alumno, proporcionando esta diversidad un mayor enriquecimiento del proceso grupal.

4.2. Criterios de evaluación

Nº	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	COMPETENCIAS
1	Participar en las clases y demás actividades académicas de modo puntual, responsable, activo y sensible, favoreciendo el aprendizaje, la comunicación y la relación interpersonal, como fundamento de la disciplina artística y futuro rigor profesional.	CT: 3, 6, 13, 15 CG: 1, 3, 4 CE: 4 CA: 2
2	Conocer y valorar las principales cuestiones históricas, teóricas y técnicas relativas a los fundamentos del actor en el teatro físico y de creación, y los sistemas de actuación más relevantes en la práctica y experimentación contemporáneas.	CT: 1, 2, 4, 8 CG: 1, 5 CE: 4 CA: 1,2
3	Conocer e integrar el concepto de máscara y su influencia en la representación teatral contemporánea; sistematizar y aplicar los fundamentos teóricos y técnicos en la construcción creativa del personaje-máscara.	CT:2,3,6,7, 8,13, 15 CG:1, 3, 5 CE: 1,2,4 CA:2,3
4	Aplicar distintas técnicas vocales y corporales para la correcta adecuación del personaje-máscara y la comunicación del mismo; desde la forma corporal, su composición, su situación espacial y la fisicidad del texto.	CT:2,3,6,7,8,13,15,16 CG: 1, 3, 5 CE: 1,2,4 CA:1,2,3,

5	Resolver con precisión la creación del personaje-máscara; diferenciar y aplicar las calidades y grado de energía psicofísica utilizada por el cuerpo-voz según género y estilo.	CT: 2,3,6,7, 8,13, 15 CG: 1, 3, 4, 5 CE: 1,2 CA:1,2,4
6	Conocer y relacionar distintos procedimientos, como la dramaturgia de objetos y la técnica de improvisación, en la composición de la partitura del personaje-máscara y en la práctica en distintas formas teatrales imbricadas en el teatro físico y de creación.	CT: 2,3,6,7, 8,13, 15 CG:1, 3, 5 CE: 1,2,4 CA:1,2,3,4,5
7	Utilizar con propiedad la terminología, esquemas de análisis y recursos de documentación apropiados a las diversas prácticas, y realizar un seguimiento del proceso.	CT:1.2.3,4,8,15 CG: 1, 3, 5 CE: 1,4 CA:1,2,6

4.3. Criterios de calificación

La nota media se obtendrá de acuerdo a los porcentajes de calificación final determinados en el cuadro de actividades de evaluación.

Es imprescindible que el alumno asista a un 90% del número de horas lectivas para acceder a la evaluación continua y participar en las tareas comunes del grupo.

Es imprescindible que el alumno supere el apartado teórico para optar a ser evaluado del apartado práctico.

5. BIBLIOGRAFÍA

- BALDWIN, Chris, *Teatro de Creación*, Madrid, Ed. Ñaque, 2003.
- BRIDGMONT, Peter, *La liberación del actor*, Valencia, Ellago Ediciones 2002
- CALLERY, Dymphna, *Through the body*, London Nick Hern Books Limited Editorial, 2001.
- FISHER- LICHT, Erika, *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada Editores S.L. 2011.
- GARRE S. Y PASCUAL, I., *Cuerpos en escena*, Madrid, Fundamentos, 2009.
- LEHMANN, Hans-Thie, *Teatro posdramatico*, Murcia, Ed. CENDEAC, 2013
- MULLER, Carol, *El training del actor*. Mexico, ed. Unam- Imba, 2007
- ORTI, Pilar, *Your Handy companion to Devising and Physical Theatre*, Londres, Paperplay, 2011.
- PICAZO Gloria, *Estudios sobre performance*, Sevilla, C.A.T. 1993.
- SANCHEZ, José Antonio, *La escena moderna. Manifiesto y textos de la época de las vanguardias*, Madrid, Ed. Akal, 1999.
- Dramaturgias de la imagen*, Madrid, Universidad Castilla-La Mancha, Colección Monografías, 1994,2006.

-*Brecht y el expresionismo*, Madrid, Universidad Castilla-La Mancha, Colección Monografías, 1992.

UBERSFELD, Anne. *La escuela del espectador*. Madrid, Publicaciones A.D.E, 1997.

VV.AA., *Repensar la dramaturgia*, Murcia, Ed. CENDEAC, 2011

VICENTE HERNANDO, César de; *La escena constituyente. Teoría y práctica del teatro político*, Madrid, Centro de Documentación Crítica, Colección "Textos del CDC", nº 2, 2013.

HISTORIA DEL TEATRO Y LA ACTUACIÓN:

ASLAN, Odette, *El actor en el siglo XX*, Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1974.

HERRERO MUÑOZ, Julián, *Las raíces históricas del teatro físico en el siglo XX*, Murcia, S.L. Diego Marín Librero editor, 2014.

NICOLL, Allardice, *Historia del teatro mundial. Desde Esquilo a Anouilh*, Madrid, Ed. Aguilar, 1964.

- *El mundo de Arlequín*, Barcelona, Barral Ed., 1977.

NAVARRE, Octave: *Las representaciones dramáticas en Grecia*. México, Ed. Quetzal, 1996.

OLIVA, C. y TORRES M., *Historia básica del arte escénico*, Madrid, Ed. Cátedra, 1990.

RENAULT, Marie, *La máscara de Apolo*, Barcelona, Ed. Edhasa, 1990.

RODRIGUEZ ADRADOS, Fernando, *Fiesta, comedia y tragedia*, Madrid, Ed. Alianza, 1983.

RUIZ, Borja, *El Arte del Actor en el siglo XX*, Bilbao, Artez Blai SL., 2008.

URIBE, Mª de la Luz, *La comedia del arte*, Barcelona, Ed. Destinolibro, 1983.

TEORÍA Y TÉCNICA TEATRAL Y DE ACTUACIÓN:

ALONSO DE SANTOS, José Luis, *La escritura dramática* Ed. Castalia, 1998.

ARTAUD Antonin, *El teatro y su doble*, Barcelona: Edhasa, 1978.

- *Páginas escogidas* Ed. Need 1997

BARBA; Eugenio, *La canoa de papel*, México: Grupo Ed. Gaceta (Col. Escenología), 1992.

- *Más allá de las islas flotantes*, México: Ed. Gaceta, 1986.

-*La tierra de cenizas y diamantes: Mi aprendizaje en Polonia*, Barcelona, Octaedro, 2000.

BRECHT Bertolt, *El pequeño organón*, Granada Ed. Universidad de Granada, 1993.

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

- *La puerta abierta*, Barcelona: Ed. Alba, 1995.

- *Le diable c'est l'ennui*, Paris : Actes Sud-Papiers, 1.991.

-*Provocaciones (40 años de exploración en el Teatro)*, Buenos Aires: Ed. Fausto, 1989.

- CRAIG, G.: *El arte del teatro*, México: Ed.Gaceta (Textos Humanidades), 1987.
- DENNIS, A. *El cuerpo elocuente. La formación física del actor*. Madrid, Fundamentos, 2014.
- DESUCHÉ, J. *La técnica teatral de B. Brecht*, Barcelona Ed. Libros Tau, 1968.
- FO, DARIO: *Manual mínimo del actor*, Hondarribia: Ed. Hiru, 1.998.
- GROTOWSKI Jerzy: *Hacia un teatro pobre*, México: Siglo XXI, 1970.
- + *Qué significa la palabra "teatro?",* Buenos Aires, Ed Almagesto, 1992.
- HERR, Sophie, *Geste de la voix et theéâtre du corps*, Paris, L'Harmattan, 2011.
- JOHNSTONE, K.: *Impro. Improvisación y el teatro*, Santiago de Chile: Ed. Cuatro Vientos, 1990.
- KANTOR Tadeusz, *El Teatro de la muerte*, Barcelona, Ed. De la Flor, 1984.
- LECOQ, Jacques: *El cuerpo poético*, Barcelona: Ed. Alba, 2003.
- MARINIS, Marco de, *La parábola de Grotowski: el secreto del "novecento" teatral*, Breviarios de teatro XXI.Galerna Getea, 2004
- MARTIN, John, *The intercultural performance handbook*, Londres, Routlegde, 2004.
- MAYER, Hans, *Brecht*, Guipuzcoa,Ed Hiru 1998
- MEYERHOLD, Vsévolod, *Teoría teatral*, Madrid: Ed. Fundamentos, 1986.
- *Textos teóricos, Madrid: ADE, 1998.*
- MIRALLES, Alberto, *Nuevos rumbos del teatro*, Barcelona, Salvat Editores, 1973.
- MOTOS, Tomás: *Expresión Corporal*, Madrid: Ed. Fundamentos, 1993.
- *Prácticas de Dramatización.* Ed. Humánitas, Barcelona 1987.
- NEWLOVE, Jean. *Laban for Actors and Dancers*, Londres, Routlegde, 1993.
- OCAMPO, Estela. *Apolo y la Máscara: La estética occidental frente a las prácticas artísticas de otras culturas*, Barcelona, Icaria Editorial, 1985.
- OIDA, Yoshi: *Un actor a la deriva*, Guadalajara: Ed. Ñaque-La Avispa, 2002.
- *El actor invisible*, Barcelona: Ed. Alba, 2010.
- *Los trucos del actor*, Barcelona, Ed. Alba, 2010.
- PETIT, Lenard. *The Michael Chekhov handbook*, Londres, Routledge, 2010
- RICHARDS Thomas.: *Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas*, Barcelona: Ed. Alba, 2005.
- ROSENZVAIG Marcos, *El teatro de Tadeusz Kantor*, Buenos Aires, Ed. Leviatán. 1995
- STREHLER, Giorgo, *Yo, Strehler. Conversaciones con Ugo Ronfan.*, Barcelona: Ed. Ultramar, 1.987.

TEMKINE Raymonde. *Grotowski*. Polonia, Monte Ávila Editores., 1974. Ensayo. Colección: Prisma. Nº: 398.

WATSON, Ian. *Hacia un tercer teatro*, Ciudad Real, Ñaque, 2000.

PERSONAJE, GÉNEROS Y COMEDIA

ABIRACHED, Richard. *“La crisis del personaje en el teatro moderno”*. Madrid: Ed. A.D.E., 1994.

BARTHES, Roland, *Cultura y Tragedia. Ensayo sobre la cultura* (Artículo).

LAPESA, Rafael, *Introducción a los estudios literarios*, Madrid: Ed. Cátedra, 1981.

MEDINA VICARIO, Miguel: *Los géneros dramáticos*, Madrid: Ed. Fundamentos, 2000.

En internet:

DE CHIARA, M. *La ruta de la máscara: el teatro de Luigi Pirandello y Samuel Beckett*, Tesis Universitat Pompeu Fabra, Dpto. De Humanidades. Defensa 2009.
<http://www.tesisenred.net/handle/10803/7445>

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RECORRIDO

SALGUERO, Jose M^a y FERNÁNDEZ, Paloma, *Psicología*, Madrid, Alfer, 1998.

GERVILLA, Angeles. *Creatividad aplicada. Una apuesta de futuro*. Tomo I y II. Dykinson, s.l. 2003.