ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES ® *taiarts.com*
RECOLETOS–22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Herramientas corporales aplicadas a la interpretación audiovisual

GUÍA DOCENTE

MÁSTER OFICIAL UNIVERSITARIO EN INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL

Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

Periodo de impartición	1er semestre
Créditos	6 ECTS
Modalidad	Presencial
Idioma en el que se imparte	Castellano
Facultad	Facultad de Artes Escénicas y Música

Presentación de la asignatura

Investigación teórica y práctica sobre el estudio de herramientas y transformación de hábitos expresivos. Búsqueda del alineamiento corporal y la corrección de hábitos posturales.
Investigar el desbloqueo de la expresión físico-psíquica. Movilización del cuerpo dejando fluir la energía. Integración de los tres planos; físico, mental y emocional.

Competencias

Código Competencia	*Descripción*
CB10	Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
CG01	Expresar una comprensión amplia y sistemática de las técnicas y los procesos interpretativos en las artes escénicas.
CE07	Dominar las herramientas necesarias para poner en práctica soluciones a posibles problemas en el desarrollo de sus funciones como intérprete.
CE13	Proporcionar, desde la dirección, sugerencias e ideas relevantes para el desarrollo de grabaciones e interpretaciones.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

01. Desarrollar paulatinamente la capacidad de internalizar y concienciar la sensopercepción y los procesos psicofísicos que confieren al cuerpo un mayor control de su alineación, equilibrio y mejora de sus hábitos posturales en el espacio y tiempo definidos.
02. Reconocer, desarrollar y transformar los hábitos expresivos a través de visualizaciones que conduzcan a la comprensión de un movimiento donde sea posible materializar una interioridad como expresión significativa.
03. Movilizar el cuerpo dejando fluir la energía para consolidar el Esquema Corporal y la anatomía para el movimiento a través de la improvisación y el contacto.

04. Aplicar técnicas del cuerpo que potencien la expresión y metodologías del gesto para consolidar la construcción de personajes audiovisuales desde los tres planos: físico, mental y emocional
05. Presentar complejos ejercicios de interpretación audiovisual desde el manejo de arcos de transformación dramática adaptada al medio audiovisual.
06. Aplicar las herramientas adquiridas a las prácticas de las asignaturas de Interpretación.
07. Agudizar la reflexión crítica / teórica a través de ensayos académicos que propongan disertaciones sobre la fenomenología y estética de lo performativo en la interpretación audiovisual.
08. Desarrollar de manera segura y creíble secuencias y movimientos propios de la lucha escénica específica para el trabajo en audiovisual.
09. Utilizar el lenguaje de la lucha escénica como herramienta dramática para la creación de personajes a través del cuerpo.

Asociación Competencias y Resultados de aprendizaje

Código Competencia	*Código Resultado de aprendizaje*
CB10	RA01, RA03, RA04, RA05, RA08
CG01	RA01
CE07	RA02, RA05, RA08, RA09
CE13	RA02, RA09

Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD3	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
MD6	Tutorías académicas.
MD8	Talleres de debate de casos prácticos.

Contenidos

Temario	01 PENSAR Y MOVER: CORPOREIDAD CONSCIENTE 02 FRASEOS CORPORALES INTEGRALES 03 CREACIÓN DE PERSONAJE 04 PRÁCTICA ESCÉNICA I: IMPROVISACIONES GESTUALES 05 ENSAYOS REFLEXIVOS ACADÉMICOS 06 PRÁCTICA ESCÉNICA II: ESTUDIO SOBRE EL ARCO DE TRANSFORMACIÓN EN LA INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL 07 TALLER DE LUCHA ESCÉNICA 08 PRÁCTICA ESCÉNICA III

	Grabación de la coreografía de Lucha Escénica trabajada previamente, buscando acercarse lo máximo posible al entorno laboral real del rodaje de esta disciplina.

Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	15 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	27 horas
AF6	Asistencia a tutorías presenciales y online.	1,5 horas
AF7	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	4,5 horas
AF8	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	102 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. X SÍ ☐ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación en los plazos establecidos por el equipo docente.

Pruebas (*)	*Descripción de la prueba*	*Ponderación en %*
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Práctica Escénica I (proceso de revisión corporal de los *Biopic* de interpretación)	20%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos aplicados.	Práctica Escénica II (proyecto aplicado: el arco de transformación corporal del personaje seleccionado para la asignatura)	10%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos	Ensayos críticos y reflexivos .	20%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas	Training lavan/prácticas de danza teatro: cuerpo-espacio-tiempo (20%) Práctica escénica III (20%)	40%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Resolución de problemas a las técnicas y situaciones aplicadas al cuerpo.	10%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones…)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a

decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Básica (obligatoria):

Artaud, A., (1978). *El Teatro y su doble*. Edhasa.
Barba, E., (1994). *La Canoa de Papel Tratado de Antropología Teatral.* Primera Edición.
Bardet, M. (2012). *Pensar con mover, un encuentro entre danza y filosofía*. (trad. Pablo Ires). Captus
Bellisco, M; Cifuentes, M. y Écija, A. (eds.). Centro Párraga
Bogart, A., (2007). *Los Puntos de Vista Escénicos.* ADE.
Brook, P., (2001). *Más allá del espacio espacio vacío: escritos sobre teatro, cine y ópera*. Alba.
Chejov, M., (1999). *Sobre la técnica de la Actuación.* Alba
Condró, L., Messiez, C. (2020). *Asymmetrical-Motion. Notas sobre pedagogía y movimiento.* Editorial Con tinta me tienes.
Cornago, O. (2003). *Pensar la teatralidad. Miguel Romero Esteo y las estéticas de la modernidad.* Editorial Fundamentos
Cornago, O. (2005). "¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la modernidad". *Telón de fondo.* Revista *de teoría y crítica teatral*. No. 1, agosto.
De Naveran, I., Écija, A. (2013). *Lecturas sobre danza y coreografía*. Artea Editorial.
Didi Huberman, G. (2008). *El bailaor de soledades*. (trad. Dolores Aguilera). Pre-textos
Fischer Leite E. (2011). *Estética de lo performativo.* (trads. Diana González Martín; David Martínez Perucha). Abada Editores.
Heathfield, A. (2011). "Dramaturgia sin dramaturgo". En: *Repensar la dramaturgia. Errancia y transformación*.
Laban, R. (1981). *Vision of dynamic space*. Surrey, Laban Arts of Movement Center
Laban, R. (1984). *Danza educativa moderna.* (trad. Amanda Ares Vidal). Paidós
Laban, R. (1987). *El dominio del movimiento.* (trad. Jorge Bonso). Editorial Fundamentos
Lecoq, J., (2003). *El Cuerpo Poético: una Pedagogía de la Creación Teatral.* Alba.
Lepecki, A. (2006). "Agotar la Danza. Performance y política del movimiento", Cuerpo de Letra.
Louppe, L. (2011). *Poética de la danza contemporánea*. (trad. Antonio Fernández Lera). Ediciones Universidad de Salamanca
Meyerhold, V., (2013). *Teoría Teatral.* Fundamentos.
Stanislavski, C., (2003). *La Construcción del Personaje*. Alianza Editorial

Complementaria:

Artaud, A., (2007). *El suicidado de la sociedad*. Argonauta.
Arance, I., (2017). *El Pensamiento Filosófico en el Arte Coreográfico Contemporáneo*. Cumbres.
Davis, F., (2010). *La Comunicación no verbal*. Alianza Editorial.
Deleuze, G., (1984). *Imagen Movimiento*. Paidós.
Deleuze, G., (1987). *Imagen Tiempo*. Paidós.
Franklin, E., (2007). *Danza: acondicionamiento físico.*: Paidotribo.
Hoghe, R., (2006). *Pina Bausch, historias del teatro-danza*. Fondo de Cultura Económica.
Kandinsky, V., (2001). *De lo espiritual en el arte*.: Paidós**.**
Ponce, L. (2018). *Poética del cuerpo entreabierto*. Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Allied, A. (productor), Fosse, B. (director), (1972). *Cabaret*. USA: ABC Pictures.
Allied, A. (productor), Fosse, B. (director), (1966). *Sweet Charity*. USA: Universal Pictures.
Dore, C. (productor), Paddy, B. (director), (2015). *Viva, Irland*a. USA: Treasure Entertainment.
Richards, M. (productor), Marshall, R. (director), (2003) *Chicago.* USA: Myramax.
Thomas, J. (productor), Wenders, W. (director), (2011), *Pina*. Alemania: Neue Road Movies.
CCCP, (productora) VANDEKEYBUS, W (director) Blush, Bélgica: Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains

Videos en línea:

DV8, (2015). *Physical Theatre. We can talk about this*. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=PvctLx8H8xs
Muraday, C., (2014). *En el desierto*. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=1E45sXXx2QU
Muraday, C., (2015). *Cenizas*. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=6hEDwhh0q5Y
Muraday, C., (2013). *Return*. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=PIbuMgtDLvU
Velasco, A,, (2017). *La Inopia. Coreografías para un bailarín de 120Kg.* Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=tyMKDUFgrjU

Otros recursos

https://www.dv8.co.uk/
https://www.ultimavez.com/en/productions
https://www.peepingtom.be/nl/home/
http://www.dimitrispapaioannou.com/en/profile
https://www.provisionaldanza.com/

SITIOS WEB DE INTERÉS

Álvarez Centeno, E., (2005). ”Biomecánica y Antropología Teatral: Meyerhold y Barba”. Revista de filosofía,2005. Recuperado de; http://www.scielo.org.ve
Farina, C.. (2014). “Arte, cuerpo y subjetividad: Improvisación y coreografía”. Recuperado de; http://www.dcoestudi4.blogspot.com.es.
Gomez Comini, C., (2003). “La improvisación como herramienta dramatúrgica”. Revista DCO. Danza, Cuerpo, Obsesión. Estudios sobre arte coreográfico. Recuperado de: http://www.estudicgc.blogspot.com.es.
Juanes, J., (2006). “Artaud y el teatro de la crueldad”. Recuperado de: http://www.raco.cat

Palazón, E., (2014). “Nippon-Koku o la danza como acto de contrapoder”. Recuperado de: http.//www.culturamas.es
Recuperado de: http://www.medellindigital.gov.com
Rivera, A.M., “Biomecánica: la técnica teatral de meyerhold”. Recuperado de: http://www.anajuadratica.blogspot.com.es
Rojas Osorio, C., (2007). “Gilles Deleuze: La Máquina social”. Antroposmoderno. Recuperado de: http://antroposmoderno.com
Vazquez Rocca, A., (2006). Revista Observaciones Filosóficas. Recuperado de: http://www.observacionesfilosóficas.net
Zweig, S., (2015). “El misterio de la creación artística”. Conferencia pronunciada en Buenos Aires.

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Ropa cómoda tipo chándal que permita la completa amplitud de movimientos. Pies descalzos

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

La asistencia a todo tipo de espectáculo teatral o audiovisual de calidad.

Conferencias relacionadas con las artes escénicas, así como entrevistas a los profesionales del género. Exposiciones de pintura y arte contemporáneo. A lo largo del curso se irán recomendando eventos de interés que estén en cartel.