

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @ *taiarts.com*
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Construcción del personaje

GUÍA DOCENTE

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS - INTERPRETACIÓN
Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	9 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Escénicas y Música

Presentación de la asignatura

Aprendizaje de las herramientas necesarias para crear personajes sólidos y coherentes, separados de la personalidad del/de la propio/a intérprete. Exploración de la interpretación a través del juego y del enfrentamiento al propio error. Entrenamiento actoral, tanto físico, como vocal, a partir del ritmo, del espacio y de las dinámicas de energía.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG01	Gestionar información procedente de diversas fuentes y aplicar al ámbito de la interpretación escénica y audiovisual.
CG02	Generar conceptos artísticos propios y desarrollar la capacidad de expresarlos mediante herramientas y lenguajes propios de las artes escénicas y/o performativas.
CG03	Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se presentan en el estudio y en la práctica interpretativa individual y/o colectiva, buscando la excelencia y la calidad.
CG05	Solucionar problemas y generar dinámicas de trabajo en entornos multidisciplinares.
CG06	Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional a partir de la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
CG07	Comprender la propia actividad profesional como una herramienta de sensibilización sobre la importancia de la creación artística y su incidencia en el desarrollo de valores socioculturales.
CG08	Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional tanto a un público no profesional como especializado, haciendo un uso adecuado de los vocabularios técnico y general, tanto en español como en otra lengua extranjera.
CG10	Desarrollar discursos críticos hacia la actividad personal e interpersonal adaptándose a los cambios culturales, sociales, artísticos y profesionales.
CE02	Adquirir una visión global y crítica de la historia de las artes escénicas, su relación con la cultura audiovisual, y las tendencias estéticas más influyentes en las disciplinas artísticas.
CE04	Identificar y aplicar diferentes técnicas para el desarrollo de la acción dramática, la construcción de personajes y la configuración de situaciones y escenas.
CE07	Aplicar los fundamentos del lenguaje no verbal y de la expresión corporal en escena.

CE11	Manejar correctamente y utilizar creativamente las técnicas de maquillaje y caracterización.
------	--

Resultados de aprendizaje

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

- 01 Dominar y poner en práctica los fundamentos de la técnica interpretativa.
- 02 Conocer y aplicar un entrenamiento básico para la interpretación.
- 03 Distinguir y ser capaz de aplicar nociones como suceso, acción psicofísica, conflicto, objetivo y superobjetivo, acción transversal, arco del personaje, etc., así como poder manejar dicha terminología en clase.
- 04 Trabajar la expresividad y la forma de una línea de acciones.
- 05 Tener conciencia del espacio escénico y soltura en el uso de las herramientas dinámicas (ritmo, tempo, velocidad, etc.).
- 06 Conocer y aplicar las bases conceptuales que configuran el trabajo de estilo y la construcción de personajes.
- 07 Justificar partituras de movimiento de dificultad media.
- 08 Dotar a la palabra de acción.
- 09 Ser capaz de ensayar autónomamente con los/as compañeros/as de escena, a partir de la aplicación de las premisas marcadas por el/la profesor/a.

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD3</i>	Resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>01. CREACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE UNA RUTINA DE ENTRENAMIENTO. 02. DESARROLLO DE NIVELES DE ENERGÍA Y TRABAJO DE ATMÓSFERAS. 03. APROXIMACIÓN AL PERSONAJE A TRAVÉS DE DINÁMICAS RÍTMICAS 04. CREACIÓN DE PERSONAJE: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y VOCALES 05. CREACIÓN DE PERSONAJE: EXPLORACIÓN DE LA ACCIÓN INTERNA DEL PERSONAJE. 06. DESARROLLO DE LA EXPRESIVIDAD DEL PERSONAJE EN LA ACCIÓN. 07. TRABAJO DE ESTILO Y FORMA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE. 08. EL USO DE LA PALABRA Y EL TRABAJO SOBRE LAS IMÁGENES A TRAVÉS DEL PERSONAJE. 09. EL PERSONAJE EN RELACIÓN CON OTROS PERSONAJES 10. TRABAJO DE ELENCO.</p>
----------------	---

Actividades formativas

<i>AF1</i>	Clases teóricas y teórico-prácticas.	45 horas
<i>AF2</i>	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	21 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	18 horas
<i>AF5</i>	Actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	40 horas
<i>AF7</i>	Evaluación.	6 horas
<i>AF8</i>	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	140 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. SÍ NO

Todos los sistemas de evaluación 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.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Descripción de la prueba</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas presenciales de conocimiento (orales y/o escritas).	Pueden incluir monólogos o escenas en un estado de "work in progress" durante el trimestre.	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Trabajos escritos incluyendo investigaciones, evaluaciones, reflexiones, críticas de obras leídas o vistas, ajenas o propias, tareas escritas de monólogos/diálogos.	20%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales, informes periódicos, resolución de problemas.	Incluidas visitas a obras y <i>performance</i> . Trabajo de investigación individual y en grupo. Trabajo de <i>brain-storming</i> , búsqueda de material. Capacidad de reflexión propia. Capacidad de situar el trabajo en un contexto sociocultural. Organización de ensayos sin supervisión.	30%
SE4 Actitud y participación.	Demostrar disponibilidad, deseo, motivación, responsabilidad, iniciativa, apoyo y cooperación en el elenco. Se valora mucho la evidencia de crecimiento, evolución y superación del individuo durante el proceso	20%
		100%

(*) 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

- Barba, E. (1997). *Teatro: soledad, oficio y revuelta*. Siglo XXI editores.
 Barba, E. (1999). *Theater: Solitude, Craft, Revolt*. Black Mountain Press.
 Chejov, M. (1999). *Sobre La Técnica De Actuación*. Alba Editorial.
 Chekhov, M. (2002). *To the Actor. On the Technique of Acting*. Psychology Press.
 Donellan, D. (2005). *El Actor Y La Diana*. Ed. Fundamentos.
 Donellan, D. (2002). *The Actor and The Target*. Theatre Communications Group.
 Grotowski, J. (1987). *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI editores.
 Grotowski, J. (2002). *Towards a Poor Theatre*. Routledge.

- Lecoq, J. (2003) *El cuerpo poético*. Alba Editorial.
 Lecoq, J. (2001). *The Moving Body*. Routledge.

Bibliografía complementaria:

- Bogart, A. (2015). *Antes de actuar*. Ed. Alba.
 Bogart, A. (2007). *And then You act, Making Art in an Unpredictable World*. Routledge.
 Brook, P. (2001). *El espacio vacío*. Ed. Península.
 Brook, P. (1996). *The Empty Space*. Touchstone.
 Mamet, D. (2002). *Verdadero y falso-Herejía y sentido común para el actor*. Ed. del Bronce.
 Mamet, D. (1997). *True and False, Heresy and Common Sense for the actor*. Knopf Doubleday Publishing Group.
 Richardson, D. (2004). *Interpretar Sin Dolor*. Asociación de Directores de Escena.
 Richardson, D. (1993). *Acting Without Agony*. Allyn & Bacon.
 Stanislavski, K. (2003). *El trabajo del actor sobre sí mismo*. Alba Editorial.
 Stanislavski, K. (2016). *An Actor's Work*. Routledge.

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @ taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Obras de teatro que se trabajarán a lo largo del año.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Smith, C. (2017). *Jim & Andy: The Great Beyond*. Netflix.

Pacino, A. (1996). *Looking for Richard: A four hundred year old work-in-progress*. Fox Searchlight Pictures.

SITIOS WEB DE INTERÉS

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Ropa cómoda de color negro para ejercicios físicos, así como cuadernos y material para tomar apuntes.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

A lo largo del curso académico se planteará la posibilidad de visitar algún centro teatral, así como ir en grupo a ver algún espectáculo que podamos comentar posteriormente en clase. Visita de Museos complementaria para el trabajo del actor.