

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Teoría de la interpretación

GUÍA DOCENTE

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS - INTERPRETACIÓN
Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 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

Historia de la interpretación escénica: conocimiento de las principales teorías teatrales aportadas desde el siglo XX, estudio de los contextos en los que aparecen los distintos métodos, paradigmas interpretativos que se derivan de ellos, integración de las técnicas de actuación propuestas.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG01	Gestionar información procedente de diversas fuentes y aplicarla 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.
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.

CG09	Conocer diferentes metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad dentro de las industrias escénicas y audiovisuales.
CG10	Desarrollar discursos críticos hacia la actividad personal e interpersonal adaptándose a los cambios culturales, sociales, artísticos y profesionales.
CE01	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.
CE02	Identificar, valorar y poner en práctica las diferentes técnicas escénicas y paradigmas interpretativos.
CE03	Analizar y comentar todo tipo de textos dramáticos y guiones audiovisuales, identificando y valorando sus elementos narrativos y funciones expresivas para su posible traducción a un lenguaje escénico.

Resultados de aprendizaje

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

- 01 Construir un discurso diacrónico de la Historia de la Interpretación escénica identificando cada hito significativo en la evolución de las técnicas actorales.
- 02 Identificar los diferentes paradigmas interpretativos que se han desarrollado a lo largo de la historia y distinguir las características específicas de cada uno de ellos.
- 03 Comprender las circunstancias sociales y políticas que originan la aparición de los diferentes movimientos estético-expresivos para valorar la vinculación entre la interpretación y su contexto.
- 04 Vincular el trabajo actoral propio y de los artistas contemporáneos con las técnicas aportadas por diferentes creadores, maestros, teóricos y directores de teatro.
- 05 Integrar el trabajo actoral con la teoría que origina las directrices escénicas específicas de cada estética y poética de la interpretación.
- 06 Organizar la información obtenida de diferentes fuentes en discursos escritos y orales que respondan a formatos académicos.

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>	<ul style="list-style-type: none"> 01 El acontecimiento teatral 02 Stanislavski: el padre del realismo 03 Chéjov: la imaginación en el centro 04 De Hagen a Layton: otras técnicas realistas 05 De Artaud a Grotowski: el teatro ritual 06 De Meyerhold a Lecoq: el foco en el cuerpo 07 De Craig a Kantor: el cuerpo-maniquí 08 Brecht: el teatro épico 09 De Brook a Barba: hacia la esencia del teatro 10 Boal: el teatro social 11 Del Living Theatre a Abramovic: la performance
----------------	--

Actividades Formativas

<i>AF1</i>	Clases teórico-prácticas.	30 horas
<i>AF2</i>	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	15 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	12 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.	3 horas
<i>AF8</i>	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	80 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 uno de ellos 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).	Examen final práctico.	40%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Examen final escrito.	10%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	Prácticas en el aula.	30%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Asistencia, participación, implicación y actitud en la clase.	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

- Adler, S. (2022). *El arte de actuar*. Barcelona: Alba
- Artaud, A. (2015). *El teatro y su doble*. Barcelona: Editions Gallimard
- Barba, E. (2013). *La canoa de papel. Tratado de antropología teatral*. Bilbao: Artezblai
- Boal, A. (2009). *Teatro del oprimido*. Barcelona: Alba
- Boal, A. (2004). *El arcoíris del deseo*. Barcelona: Alba
- Boal, A. (2011). *Juegos para actores y no actores*. Barcelona: Alba
- Brecht, B. (2010). *Escritos sobre teatro*. Barcelona: Alba
- Brook, P. (1968). *El espacio vacío*. Barcelona: Ediciones Península
- Decroux, E. (s. f.). *Palabras sobre el mimo*. Arte y Escena Ediciones
- De Micheli, M. (2012). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid: Alianza Editorial
- Dubatti, J. (2007). *Filosofía del teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad*. Buenos Aires: Atuel
- Dubatti, J. (2010). *Filosofía del teatro II. Cuerpo poético y función ontológica*. Buenos Aires: Atuel
- Dubatti, J. (2011). *Introducción a los estudios teatrales*. México: Libros de Godot
- Esper, W. (2018). *Arte y oficio del actor. La técnica Meisner en el aula*. Barcelona: Alba
- García Barrientos, J. L. (2004). *Teatro y ficción*. Madrid: Editorial Fundamentos
- García Barrientos, J. L. (2003). *Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método*. Madrid: Editorial Síntesis
- Grotowski, J. (2009). *Hacia un teatro pobre*. Madrid: Siglo XXI
- Hagen, U. (2002). *Un reto para el actor*. Barcelona: Alba
- Hetmon, R. (1968). *El método del Actor's Studio. Conversaciones con Lee Strasberg*. Madrid: Fundamentos
- Innes, C. (1995). *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica
- Kantor, T. (2010). *Teatro de la muerte y otros ensayos (1944-1986)*. Barcelona: Alba
- Layton, W. (1990). *¿Por qué? Trampolín del actor*. Madrid: Fundamentos
- Mamet, D. (1998). *Los tres usos del cuchillo*. Barcelona: Ed. Artes Escénicas
- Meyerhold, V. (1971). *Teoría teatral*. Madrid: Editorial Fundamentos
- Oliva, C., Torres Monreal, F. (2010). *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Ediciones Cátedra
- Pastor, J. (2021). *Un camino para la interpretación actoral*. Madrid: Publicaciones de la ADE
- Pavis, P. (1998). *Diccionario del teatro*. Barcelona: Paidós
- Pavis, P. (2001). *El análisis de los espectáculos*. Barcelona: Espas
- Roberts, P. (2023). *Mimo. El arte del silencio (Tarttalo Denetik)*. Tarttalo, S.
- Sánchez, J. A. (2002). *Dramaturgias de la imagen*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
- Stanislavsky, C. (1993). *Mi vida en el arte*. Buenos Aires: Quetzal
- Stanislavsky, C. (1980). *El trabajo del actor sobre sí mismo, en el proceso creador de las vivencias*. Buenos Aires: Quetzal
- Stanislavsky, C. (1979). *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. Buenos Aires: Quetzal.
- Stanislavsky, C. (1977). *El trabajo del actor sobre su papel*. Buenos Aires: Editorial Quetzal
- Strasberg, L. (2019). *Un sueño de pasión*. Madrid: Icaria
- Tytell, J. (1999) *The Living Theatre: arte, exilio y escándalo*. Barcelona: La liebre de marzo

BIBLIOGRAPHY (IN ENGLISH)

- Artaud, J. (2014). *Empty Space*. Lulu.com.
- Barba, E. (2003). *The paper canoe: A guide to theatre anthropology*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203360095>
- Blatner, A. (2007). *Interactive and improvisational drama: Varieties of applied theatre and performance*. iUniverse.
- Boal, A. (2015). *The rainbow of desire: The Boal method of theatre and therapy*. Routledge.
- Boal, A. (2019). *Theatre of the oppressed*. Pluto Press.
- Boal, A. (2021). *Games for actors and non-actors* (A. Jackson, Trad.; 3a ed.). Routledge.
- Brecht, B. (2018). *Brecht On Theatre* (M. Silberman, S. Giles, & T. Kuhn, Eds.). Bloomsbury Academic.
- Brook, P. (1975). *Empty Space*. HarperCollins Distribution Services.
- Chekhov, M. (2001). *Lessons for the professional actor*. Performing Arts Journals.
- Esper, W., & DiMarco, D. (2008). *Actor's art and craft: William Esper teaches the Meisner technique*. Anchor Books.
- Grotowski, J. (1970). *Towards a poor theatre*. Touchstone Books.
- Hagen, U. (1973). *Respect for Acting*. Prentice-Hall.
- Hethmon, R. (Ed.). (1992). *Strasberg at the actors studio: Tape-recorded sessions*. Theatre Communications Group.
- Innes, C. (1984). *Holy Theatre: Ritual and the Avant Garde*. Cambridge University Press.
- Kantor, T. (1993). *A journey through other spaces: Essays and manifestos, 1944-1990* (M. Kobialka, Ed. y Trad.). University of California Press.
- Kissel, H. (2000). *Stella Adler: The art of acting*. Applause Theatre Book.
- Lecoq, J., Carasso, J.-G., & Lallias, J.-C. (2001). *Moving Body*. Macmillan Education.
- Mamet, D. (2020). *Three uses of the knife: On the nature and purpose of drama*. Bloomsbury Academic.
- Meyerhold on Theatre*. (2016). Bloomsbury Publishing Plc.
- Pavis, P. (1999). *Dictionary of the theatre: Terms, concepts, and analysis* (C. Shantz, Trad.). University of Toronto Press.
- Pavis, P. (2003). *Analyzing performance: Theater, dance and film* (D. Williams, Trad.). University of Michigan Press.
- Stanislavski, K. (2015). *An actor's work on a role*. Routledge.
- Stanislavski, K. (2018). *My Life in Art* (J. Benedetti, Ed.). Routledge.
- Stanislavsky, K. (2018a). *The actor's work on himself. Part 2*. Book on Demand.
- Stanislavsky, K. (2018b). *The actor's work on himself. Part 1*. Book on Demand.
- Strasberg, L. (1989). *A dream of passion: The development of the method*. Methuen Publishing.
- Tytell, J. (1997). *The Living Theatre: Art, Exile, and Outrage*. Avalon Travel Publishing.
- Unwin, S. (2014). *The complete Brecht toolkit*. Nick Hern Books.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- Achero Mañas (2003), *Noviembre*
- Peter Bogdanovich (1992), *Noise Off! (Qué desastre de función)*
- Lars Von Trier (2003) *Dogville*
- Ingmar Bergman (1974), *Secretos de un matrimonio*
- Alejandro González Iñárritu (2014) *Birdman*
- Fernando Fernán Gómez (1986) *El viaje a ninguna parte*
- Woody Allen (1994) *Balas sobre Broadway*
- Damien Chazelle (2016) *La La Land*

SITIOS WEB DE INTERÉS

<https://www.libreriayorick.com/>
<https://www.redescena.net/home/index.php>
<https://www.teatro.es/>
<https://www.artezblai.com/>
<https://dramatico.mcu.es/>
<https://www.teatroespanol.es/>
<https://royalproductioncompany.com/>
<https://www.cheekbyjowl.com/about-es/>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Ropa cómoda.
Zapatillas cómodas/calzetas antideslizantes.
Cuadernos, bolígrafos, lapiceros.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES