

TALLER DE TEATRO E INTERPRETACIÓN

Identificación de la asignatura

Asignatura: TALLER DE TEATRO e INTERPRETACIÓN		Código
Materia: OPTATIVA	Departamento: CANTO e IDIOMAS	
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: OPTATIVA	
Tipo asignatura: PRÁCTICA		Duración: ANUAL
Ubicación temporal: TODO EL CURSO		
Horas lectivas: 60	Aulas: AULA 002	
Profesor	Óscar Martínez Vila	@ omartinezv@educa.jcyl.es

Introducción

TALLER DE TEATRO e INTERPRETACIÓN es la asignatura que sustancia trabajo práctico de la interpretación teatral, sobre el texto dramático y la acción escénica, en un entrenamiento de los mecanismos expresivos del intérprete para dotar de competencias escénicas al alumno/intérprete en relación a su consciencia corporal, desarrollar sus habilidades comunicativas no verbales y la expresión oral.

La denominación de Taller en la asignatura manifiesta su carácter práctico y contiene un tránsito por la totalidad del proceso interpretativo en forma de Taller. La asignatura contiene fases de entrenamiento, estudio, montaje y exhibición del resultado, como suele ser habitual la exhibición de los trabajos interpretativos musicales y escénicos.

Contenidos

1. RELAJACIÓN Y ENERGÍA

- 1.1. Confianza y relajación psicofísica.
- 1.2. Desinhibición y entrada en acción.
- 1.3. Libertad de movimientos.
- 1.4. Grado de tensión y distensión.
- 1.5. La energía como dinámica y presupuesto básico de la acción escénica.

2. PERCEPCIÓN Y MEMORIA SENSORIAL

- 2.1. Los sentidos como elemento motriz.
- 2.2. Las sensaciones.

3. CONCENTRACIÓN

- 3.1. Observación. Atención voluntaria y espontánea. Mirar y ver.
- 3.3. Concentración en objetos reales e imaginarios.
- 3.4. Contacto con el compañero.
- 3.5. Consciencia del espacio. Los espacios escénicos.

4. IMAGINACIÓN Y ACCIÓN

- 4.1. Estimular la imaginación.
- 4.2. Estímulo – impulso – reacción.

5. PRINCIPIOS DE ORTOFONÍA. DICCIÓN Y EXPRESIÓN ORAL

- 5.1. La fonación vocal.
- 5.2. Dicción y articulación.
- 5.3. Parámetros de la interpretación textual.

6. CONFRONTACIÓN Y ENCUENTRO INTÉRPRETE – PERSONAJE

- 6.1. Análisis del texto y el personaje. Lo analítico y lo intuitivo.
- 1.2. Línea de acción: unidades y objetivos.
- 1.3. Las acciones significativas. Las palabras significativas.
- 1.4. Biografía del personaje / Biografía del intérprete.
- 1.5. Encontrarse en cada personaje. Búsqueda de sí mismo. Aceptarse y superarse.
- 1.6. La imaginación y el inconsciente: las asociaciones personales.

7. SELECCIÓN, ORDENACIÓN Y SIGNIFICACIÓN EN EL PROCESO

8. DETECCIÓN Y SUPERACIÓN DE LAS RESISTENCIAS Y OBSTÁCULOS INTERPRETATIVOS

- 8.1. Los problemas personales internos y externos del intérprete en el proceso
- 8.2. Superación de límites psicofísicos

Competencias / Resultados del aprendizaje

COMPETENCIAS

- Ser capaz de vincular la propia actividad musical a otras disciplinas del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión multidisciplinar.
- Conocer las implicaciones escénicas que conlleva su actividad profesional y ser capaz de desarrollar sus aplicaciones prácticas.

- Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
- Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional.
- Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.
- Habilitar los géneros literarios como elemento asociable al discurso musical, especialmente los géneros lírico y dramático, para establecer una conexión interdisciplinar como herramienta interpretativa.
- Ser capaz de construir un discurso interpretativo escénico de textos literarios mediante la expresión oral, la ortofonía y la dicción, la producción gestual y la acción escénica.
- Potenciar la comunicación sonora (voz/texto) y la visual (gesto/acción escénica) para desarrollar las habilidades comunicativas y expresivas en la dimensión estética escénica.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

- Poseer herramientas para el control psicofísico del intérprete como soporte comunicativo.
- Obtener beneficios psicofísicos desde el trabajo sobre la expresión corporal para los presupuestos interpretativos musicales.
- Dotarse de recursos psicofísicos y expresivos exportables a su lenguaje artístico, así como utilizar las experiencias expresivo-corporales para apoyar la interpretación musical en el esquema de la comunicación.
- Ampliar las habilidades interpretativas escénicas para aumentar los recursos expresivos interpretativos e incrementar sus recursos comunicativos ante públicos potenciales.
- Potenciar sus capacidades creativas, artísticas y escénicas en la comunicación corporal gestual, en la comunicación vocal del lenguaje en beneficio del intérprete.

Metodología y actividades formativas

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases prácticas	60		60
2	Lecturas	-	30	30
3	Trabajos de evaluación	-	20	20
4	Portafolio	-	10	10
TOTALES		60	60	120

Al ser la asignatura una materia ajena al currículo tradicional de asignaturas de las enseñanzas musicales, se plantea como una actividad de iniciación a la interpretación actoral sobre el texto dramático.

Como asignatura práctica y con la necesaria interrelación actoral entre los intérpretes/alumnos, la presencialidad performativa es una condición significativa en la teatralidad.

En el caso de que las circunstancias epidemiológicas actuales de ámbito global impidieran la modalidad presencial de la enseñanza, el trabajo de naturaleza interpretativa dramática textual puede efectuarse con dos opciones:

- trabajo con propuestas escénicas *intermedia* que validen la presencialidad virtual con el uso de las nuevas tecnologías audiovisuales; o
- trabajo de expresión oral sobre el texto dramático, prescindiendo del desarrollo en el espacio escénico y limitando la acción al espacio lúdico actoral (el espacio inmediato a la presencia performativa física del actor, en este caso el alumno).

Evaluación

Sistemas de evaluación	%
Control del rendimiento en las sesiones lectivas	70%
Portafolio: notas actorales, retroacciones escritas de las sesiones de trabajo, documentación	10%
Observación de las actitudes del alumno (participación en la dinámica colectiva, valores, habilidades sociales y directivas, conducta, integración...)	10%
Trabajo final de práctica escénica	10%
TOTAL	100%

Asistencia a clase:

- Dada la naturaleza práctica y presencial de la asignatura, es obligatoria e indispensable la asistencia a clase. El porcentaje máximo permitido no asistencia justificada es del 20%.

Criterios generales de evaluación:

- Valoración del aprendizaje y el desarrollo de habilidades escénicas, expresivas y dramáticas en las sesiones.
- Desarrollo de la sensibilidad dramática y expresiva, fundamentalmente gestual y vocal.
- La ética y la autodisciplina para con el trabajo propio y colectivo, y el desarrollo personal, corporal y artístico en la asignatura.

- Progreso de la capacidad comunicativa y de los presupuestos gestuales y vocales a partir de la praxis interpretativa.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria):

El examen de la convocatoria extraordinaria de la asignatura TALLER DE TEATRO e INTERPRETACIÓN consta de la interpretación de dos monólogos, o un monólogo y una escena de dos personajes, pertenecientes a dos personajes de la literatura dramática en los que se exhiba el progreso del alumno en relación con los contenidos trabajados en las sesiones del curso. La interpretación de los monólogos irá precedida por un entrenamiento previo a la interpretación de los mismos que contenga los ejercicios que el alumno considere oportunos, a modo de preparación previa a la praxis interpretativa.

Calendario de las evaluaciones:

1er cuatrimestre

- Evaluación del rendimiento en clase

2º cuatrimestre

- Evaluación del rendimiento en clase
- Trabajo práctico de interpretación

Recursos

Bibliográficos

Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas

Thomas Richards, ALBA EDITORIAL Artes Escénicas

El trabajo del actor sobre sí mismo

Konstantin Stanislavski, EDITORIAL QUETZAL

La construcción del personaje

Konstantin Stanislavski, ALIANZA EDITORIAL

El último Stanislavsky

María Ósipovna Knébel, EDITORIAL FUNDAMENTOS