

GUÍA DOCENTE
AÑO ACADÉMICO 2014 – 15
CURSO: PRIMERO. Nº DE CRÉDITOS ECTS: 15
ASIGNATURA: SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN I

TÍTULO SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO, ESPECIALIDAD INTERPRETACIÓN

1. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA	
ASIGNATURA	SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN I
CÓDIGO	Lo establecerá el centro
CENTRO	Escuela de Actores de Canarias Centro Superior Autorizado de Arte Dramático
TITULACIÓN	Título Superior de Arte Dramático, especialidad Interpretación
PLAN DE ESTUDIOS	LOE, 2010
RAMA DE CONOCIMIENTO	Enseñanzas Artísticas Superiores
DEPARTAMENTO	INTERPRETACIÓN
CURSO	Primero
CARÁCTER	Obligatorio
DURACIÓN	Anual
Nº CRÉDITOS ECTS	15
Nº HORAS	450 (30h. x crédito)
DIRECCIÓN WEB DE LA ASIGNATURA	Se establecerá a través de la web de la EAC
IDIOMA	Español

2. PRERREQUISITOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA	
ESENCIALES	
RECOMENDABLES	- Tener algún conocimiento de técnicas escénicas. - Tener alguna experiencia teatral.

3. PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA	
Profesor: José María Pantín	Módulo: Juego Teatral
- Departamento: Interpretación - Centro: Escuela de Actores de Canarias Centro Superior Autorizado de Arte Dramático. - Sede: Tenerife - Módulo que imparte: Juego Teatral - Lugar y horario tutoría Sede Tenerife: durante el periodo lectivo de la asignatura, previa concertación de cita. -Teléfono Sede Tenerife: 922235310/922235791 - Correo electrónico: chema@webwea.org - Dirección web docente: www.webeac.com	
Profesor: Carlos Belda García	Módulo: Máscara Neutra
- Departamento: Interpretación - Centro: Escuela de Actores de Canarias Centro Superior Autorizado de Arte Dramático. - Sede: Tenerife - Módulo que imparte: Máscara Neutra - Lugar y horario tutoría Sede Tenerife: durante el periodo lectivo de la asignatura, previa concertación de cita. -Teléfono Sede Tenerife: 922235310/922235791 - Correo electrónico: carlosbelda@webeac.org - Dirección web docente: www.webeac.com	
Profesor: Vicente P. Ayala	Módulo: Improvisación
- Departamento: Interpretación - Centro: Escuela de Actores de Canarias Centro Superior Autorizado de Arte Dramático. - Sede: Tenerife - Módulo que imparte: Improvisación - Lugar y horario tutoría Sede Tenerife: durante el periodo lectivo de la asignatura, previa concertación de cita. -Teléfono Sede Tenerife: 922235310/922235791 - Correo electrónico: vpayala@webeac.org - Dirección web docente: www.webeac.com	
Profesor: Antonio S. Navarro	Módulo: Improvisación
- Departamento: Interpretación - Centro: Escuela de Actores de Canarias Centro Superior Autorizado de Arte Dramático. - Sede: Tenerife - Módulo que imparte: Improvisación - Lugar y horario tutoría Sede Tenerife: durante el periodo lectivo de la asignatura, previa concertación de cita. -Teléfono Sede Tenerife: 922235310/922235791 - Correo electrónico: antoniosnavarro@webeac.org Dirección web docente: www.webeac.com	
Profesor: Francisco Castellanos Jiménez	Módulo: Comedia dell'Arte
- Departamento: Interpretación - Centro: Escuela de Actores de Canarias Centro Superior Autorizado de Arte Dramático. - Sede: Tenerife	

- Módulo que imparte: Comedia del Arte
- Lugar y horario tutoría Sede Tenerife: durante el periodo lectivo de la asignatura, previa concertación de cita.
- Teléfono Sede Tenerife: 922235310/922235791
- Correo electrónico: fcastellanos@webeac.org
- Dirección web docente: www.webeac.com

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA

Bloque formativo:

Esta asignatura es de carácter técnico-práctico. Contribuye al conocimiento y práctica de las diferentes técnicas interpretativas. Favorece el desarrollo expresivo del alumnado. Es una asignatura troncal en el grado de arte dramático. Se encuentra estrechamente relacionada con las asignaturas de Voz y Movimiento.

Perfil profesional:

Esta asignatura es básica para el ejercicio profesional de todo actor/actriz en el ámbito teatral, cinematográfico y televisivo. Contribuye a mejorar las cualidades personales para enfrentarse a todas las actividades sociales que exijan el uso de la interpretación como elemento comunicativo o expositivo.

5. COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA

Competencias Transversales del Graduado/a en Arte Dramático

1	Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
2	Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
3	Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.

Competencias Generales del Título de Graduado/a en Arte Dramático

4	Comprender psicológicamente y empatizar para entender y sentir las vidas, situaciones y personalidades ajenas, utilizando de manera eficaz sus capacidades de imaginación, intuición, inteligencia emocional y pensamiento creativo para la solución de problemas; desarrollando su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a los demás y a las circunstancias cambiantes del trabajo, así como la conciencia y el uso saludable del propio cuerpo y del equilibrio necesario para responder a los requisitos psicológicos asociados al espectáculo.
5	Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.

Competencias Específicas del Título de Graduado/a en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación

6	Dominar los recursos expresivos necesarios para desarrollo de la interpretación.
7	Participar en la creación e interpretar la partitura y/o personaje, a través del dominio de las diferentes técnicas interpretativas.
8	Conocer y aplicar las reglas del Juego Teatral.
9	Comprender la relación del juego del actor/actriz y el texto que interpreta.
10	Aprender a observar detalladamente la naturaleza y ser capaz de servirnos de los ritmos, energías y sensaciones que nos aporta.
11	Descubrir la relación entre lo que sentimos y lo que expresamos.
12	Creación, composición e interpretación de escenas y personajes a partir de la improvisación.
13	Utilizar la improvisación como medio para la aproximación y comprensión del texto teatral.
14	Conocer el mundo de la Comedia del arte y su espíritu de juego o estilo.
15	Conocer la danza y la música popular y cortesana de los siglos XVI y XVII y el sentido coreográfico y musical de la Comedia del arte.
16	Dominar la estructura dramática de un espectáculo de Comedia del arte y su práctica escénica.

6. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Módulo I: Juego Teatral

Profesor: José María Pantín

Los contenidos se estructuran en tres bloques o etapas y su orden corresponde a la lógica interna del módulo:

- **Bloque 1: El juego.** Desinhibición y recuperación del espíritu del juego. El placer y la alegría de jugar, la complicidad con el compañero, sentir que se forma parte de un grupo aceptando sus reglas con camaradería.
- **Bloque 2: Las reglas del juego en el teatro.** La escena, la complicidad entre los actores y con el público, la presencia del actor, el conflicto, la concentración en la situación que se “vive”, el contrapunto, el punto fijo y el principio de economía en el juego del actor.
- **Bloque 3: La relación entre el juego y el texto teatral.** El texto como pretexto para el juego de los actores.

A menudo el estudiante de teatro, siente el texto que tiene que interpretar como un corsé que le oprime y que no le deja respirar. El alumno se siente abrumado intentando ser verosímil, diciendo un texto imposible de creer. No hay que confundir el sentido de las palabras que forman el texto con el sentido del juego, este se corresponde con los deseos y las intenciones que hay detrás de las palabras.

Módulo II: Máscara Neutra

Profesor: Carlos Belda

Los contenidos de esta signatura tienen carácter progresivo, por lo que a medida que avancemos no iremos finalizando etapas sino sumando contenidos.

- 1.- La observación y el descubrimiento de la máscara. ¿Cuándo está viva y cuándo no?
- 2.- Búsqueda de la línea del horizonte. ¿Cuándo es grande y mueve un volumen al desplazarse y cuándo es pequeña y sólo vemos a un actor con un trozo de cartón puesto?
- 3.- Trabajo con los elementos:
 - 3.1- El agua
 - 3.2- El fuego
 - 3.3- El aire
 - 3.4- La tierra
- 4. Trabajo con las materias.
 - 4.1- El aceite (de oliva, de coches, etc.)
 - 4.2- Materias grasas (nata, yogurt, flan, gelatina, etc.)
 - 4.3- Ácidos (vinagre, limón y ácidos corrosivos)
 - 4.4- Pegamentos
 - 4.5- Mercurio
 - 4.6- Seda
 - 4.7- Papel y cartón
 - 4.8- Elásticos
 - 4.9- Acero
 - 4.10- Vidrios
 - 4.11- Joyas y piedras preciosas
 - 4.12- Otros
- 5. Trabajo con los animales.
 - 5.1- Felinos (león, pantera, tigre, leopardo, gato)
 - 5.2- Perros
 - 5.3- Serpientes
 - 5.4- Vaca
 - 5.5- Aves (la paloma, el águila, el buitre, etc.)
 - 5.6- Animales de granja (gallina, gallo, pato, cerdo, etc.)

- 5.7- La jirafa y el elefante
- 5.8- Los insectos (moscas, mosquitos, etc.)

Se pueden trabajar muchos más animales intentando siempre descubrir las características que puedan ayudarnos en la creación del personaje y con el que nos sintamos a gusto.

- 6.- Trabajo sobre sensaciones abstractas.
 - 6.1- Los colores.
 - 6.2- La luz.
 - 6.3- Las estaciones del año.
 - 6.4- Sugerencias de los alumnos.
- 7.- Montaje de escenas a partir de la Máscara Neutra
 - 7.1- Selección de los textos
 - 7.2- Análisis de las situaciones
 - 7.3- Definición de objetivos de los personajes
 - 7.4- Selección y búsqueda del ritmo base del personaje.
 - 7.5- Preparación de la escena
 - 7.6- Presentación al público.

Módulo III: Improvisación

Profesores: Vicente P. Ayala y Antonio S. Navarro

• **El Conflicto Dramático:**

El conflicto como elemento motriz del proceso dramático. La escena como realidad viva y dinámica. Fundamentos (contradicciones básicas: principio de acción-reacción).

• **La Situación Dramática:**

Estudio de la estructura formal del conflicto dramático, su progresión temporal y espacial.

- Presentación (núcleo expositivo): Supuestos dados que materializan la situación dramática. Revelación y exposición de circunstancias que determinan la situación. La estrategia en la situación.
- Desarrollo (crisis): Confluencia de las diferentes estrategias dentro de la situación dramática y divergencia de sus evoluciones. Desequilibrio o peripecia: su composición, desarrollo y ritmo. Creación, sostenimiento y articulación de situaciones dramáticas.
- Desenlace: Salida de la situación dramática.

• **El Personaje:**

Estudio de la estructura dinamiométrica del conflicto dramático. Creación y sostenimiento del personaje; su individualización, relación interpersonal, carácter, silueta y ritmo. Espacio; lugar y objetos: trabajo con el entorno en el que se mueve el personaje. Circunstancias dadas que condicionan al personaje. Interiorización del conflicto (el deseo como factor protagonista y el obstáculo como factor antagonista). Desarrollo de la estrategia en el personaje. Ritmo interior y exterior (pensamiento y acción), su conjunción en la acción dramática. Encuentro o confrontación de voluntades (Agón). La acción dramática: el juego de los personajes.

• **Interpretación de Situaciones y Personajes:**

Creación, composición e interpretación de escenas y personajes a partir de la improvisación.

- Análisis y estudio de la acción dramática: línea general de la acción, segmentos de la acción y sus desarrollos. Creación de entornos en los que se desarrolla la acción.
- Métrica de la acción: (contenciones, impulsos, cambios de dirección, distintas calidades de energía, variaciones de velocidad, el punto y aparte, y el punto y seguido.)
- Diferentes estructuras dramáticas: del monólogo a la escena colectiva.

• **Interpretación de Dramaturgias de Autor:**

Aproximación mediante la improvisación a los textos de autor. Análisis de sus situaciones y personajes. Interiorización e interpretación de sus conflictos. La improvisación como soporte para la adaptación de textos.

- Análisis comprensivo de los conflictos, entornos y circunstancias dadas por el autor.

- Improvisaciones análogas al conflicto de la obra: descubrimiento de la experiencia emocional del personaje.
- Creación del entorno sensorial de la obra.
- Incorporación del texto ajeno a partir de la experiencia adquirida a través de la improvisación.

Módulo IV: Comedia del arte

Profesor: Francisco Castellanos

- El espíritu de juego de la Commedia dell'Arte.
- Sentido coreográfico y actitud burlesca.
- Técnica all'improvviso y estructura dramática de la comedia del arte.
- Claves para la puesta en escena.
- Elementos físicos, emocionales y estilísticos.
- Adquisición del sentido ritual de la máscara y su correcto uso escénico.
- Dominio de la construcción física de las máscaras y personajes.
- Interrelación de los personajes en el juego de la improvisación: asuntos, conflictos dramáticos y contraste de los tipos.
- Dominio de la situación coreográfica de los personajes en la escena: espacios y jerarquías.
- Dominio de la estructura dramática: scenari y canovaccio.
- Práctica de interpretación de canovaccio.
- Las referencias poéticas con la actualidad.
- Estudio de los factores sociales, estéticos y literarios que enriquecen un determinado canovaccio.
- Percepción de la ambientación escénica propia del estilo. Representación con público.
- Trabajos de crítica, autocrítica y valoración colectiva de actitudes individuales y grupales.

7. METODOLOGÍA Y VOLUMEN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE							
Créditos: 15			Horas: 450		Módulos		
Horario	Actividades de Aprendizaje	Horas	Tipo de docencia	JT	MN	IMP	CA
LECTIVO	Asistencia a clases teórico-prácticas	224	Presencial	46	72	46	60
	Asistencia a Clases teóricas	8	Presencial	2		2	4
	Presentación de trabajos prácticos	8	Presencial	-	8	-	-
	TOTAL H. ACTIVIDAD LECTIVA PRESENCIAL	240 53,3%	Presencial	48	80	48	64
COMPLEMENTARIO	Preparación de ejercicios, escenas, trabajos	67	Presencial	16	20	15	16
	Tutoría académica-formativa	7	Presencial	2	2	1	2
	Clases Abiertas	8	Presencial		4	2	2
	Asistencia a espectáculos, exposiciones, conferencias	12	Presencial		10		2
	TOTAL H. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA PRESENCIAL	94 20,8%	Presencial	18	36	18	22
	Estudio de escenas, textos, teoría, preparación de exámenes, pruebas de evaluación	56	Autónoma	10	16	10	20
	Realización de trabajos, ejercicios, escenas, clases abiertas	34	Autónoma	9	10	9	6
	Búsqueda de documentación	10	Autónoma	2	4	2	4
	Asistencia a espectáculos, exposiciones, conferencias	8	Autónoma	2	2	2	2
	Elaboración de cuaderno-diario	6	Autónoma	1	2	1	2
	TOTAL H. ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA AUTÓNOMA	116 25,7%	Autónoma	24	34	24	34
	TOTAL HORAS COMPLEMENTARIAS	210		42	70	42	56
TOTAL HORAS ASIGNATURA		450 (100%)		90	150	90	120

JT = Juego Teatral
MN= Máscara Neutra
IMP= Improvisación
CA= Comedia del Arte

8. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA	
Bibliografía básica	
• Diderot, Denis: <i>La paradoja del comediante</i>. Ed.: J. García Verdugo – 1.995 • Brook, Peter: <i>La puerta abierta (Reflexiones sobre la interpretación y el teatro)</i> Ed: Alba editorial – 1.994 • Allardyce, Nicoll : <i>“El mundo de Arlequín”</i> Ed: Barral Editores – 1.977 • García Lorca, Federico: <i>“Bodas de sangre”</i>	
Bibliografía complementaria	
• Brook, Peter : <i>El espacio vacío</i> • Stanislavsky, Konstantin: <i>Preparación del actor</i> • Uribe, Mari de la Luz: <i>“La comedia del Arte”</i> Ed: Destino, Colección Destinolibro – 1.983	

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN			
Estrategias de evaluación			
Tipo de Prueba	Competencias	Criterios	%
Trabajos en el aula	2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	• Ejecutar todos los ejercicios propuestos en clase. • Conocimiento y aplicación de los conceptos teóricos y prácticos relacionados con las técnicas y los sistemas de interpretación. • Estudio, comprensión y memorización de los textos propuestos.	30%
Pruebas prácticas	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	• Valoración de los ejercicios que se piden y nivel de ejecución de los mismos, así como sus aportaciones e innovaciones.	40%
Pruebas teóricas	1,3,4,11	• Evaluación del conocimiento, síntesis, claridad expositiva, concreción y aportaciones.	20%
Asistencia y aptitud en la clase, intervención en el aula virtual	1,3,4,5,6,	• Asistencia a clases, número y calidad de intervenciones tanto en el aula presencial como en la virtual. Trabajo en equipo y respeto hacia los compañeros y sus ideas	10%
		• Para aprobar la asignatura es obligatorio participar en las clases abiertas y presentar los trabajos teóricos que se soliciten.	

10.RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

- Tener control de las herramientas básicas del Juego Teatral: Placer, complicidad, punto fijo y roles de mayor y menor.
- Saber servirse de la naturaleza como herramienta de base para la creación del personaje.
- Mantener la concentración necesaria para habitar la escena con verosimilitud.
- Interpretar personajes y escenas a partir de la improvisación como método de creación.
- Abordar escenas de un texto teatral a partir de la improvisación.
- Dominar la tipología y los caracteres de las máscaras y personajes de la comedia del arte.
- Representar con público un canovaccio de comedia del arte.