

Interpretación I

Información del Plan Docente

Curso académico: 2023/24

Asignatura: Interpretación I

Docente: Eduardo Navarro **Correo electrónico:** eduardoj.navhev@educa.jcyl.es

Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Interpretación

Créditos ECTS: 16

Curso: 1º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Obligatoria

Materia: Sistemas de Interpretación

Información sobre la Asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

Interpretación I inicia el trabajo sobre el arte y la técnica de la actuación, explora de una manera práctica los fundamentos básicos de la interpretación actoral y prepara el instrumento psicofísico del actor para la tarea de la representación escénica. En *Interpretación I* se establecen los principios fundamentales de dicha tarea que tendrán su natural continuación y desarrollo en el segundo curso en *Interpretación II*.

2. Objetivos de la asignatura

1. Saber aplicar de forma práctica los fundamentos de la interpretación y las herramientas psicofísicas de la actuación.
2. Saber crear y desarrollar un comportamiento orgánico en el marco de una improvisación, una escena breve y/o un monólogo.
3. Incorporar el trabajo básico de análisis activo del texto.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

Interpretación I está vinculada con las asignaturas propias de la materia "Sistemas de Interpretación": con *Teoría de la Interpretación* del mismo curso, ya que ésta recoge los fundamentos y los contenidos teóricos que se experimentarán de forma práctica en *Interpretación I*, con *Interpretación II* y *Prácticas de Interpretación I y II*. Así mismo, ya que la fisicidad es el centro de la expresión del intérprete, la asignatura está vinculada igualmente a las asignaturas correspondientes a las materias de Movimiento y Voz.

4. Competencias y resultados de aprendizaje (Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

4.1. Competencias generales

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
3. Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
4. Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo.
5. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.
6. Fomentar la autonomía y autorregulación en el ámbito del conocimiento, las emociones, las actitudes y las conductas, mostrando independencia en la recogida, análisis y síntesis de la información, en el desarrollo de las ideas y argumentos de una forma crítica y en su capacidad para automotivarse y organizarse en los procesos creativos.
7. 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.
8. Potenciar la conciencia crítica, aplicando una visión constructiva al trabajo de sí mismo y de los demás, desarrollando una ética profesional que establezca una relación adecuada entre los medios que utiliza y los fines que persigue.

4.2. Competencias específicas

1. Conocer los principios básicos y procedimientos técnicos de la interpretación.
2. Iniciarse en el conocimiento de los recursos expresivos necesarios para el desarrollo de la interpretación.
3. Reconocimiento en sí mismo del intérprete como instrumento y, por tanto, las potencialidades técnicas y expresivas propias.
4. Ser capaz de desarrollar un comportamiento orgánico en el marco de una situación de conflicto.
5. Capacidad para analizar de forma básica un texto dramático desde las bases del análisis activo.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Conocimiento básico de los componentes psicofísicos de la técnica actoral: impulso y acción dramática, acción-reacción, espacio y tiempo.
2. Conocimiento básico práctico de la conciencia sensible y del trabajo orgánico del actor.
3. Conocimiento práctico de la técnica de la improvisación como herramienta para el trabajo actoral, para el reconocimiento del conflicto dramático y para la escucha en escena.
4. Conocimiento de los niveles activo, sensorial y emotivo de la palabra en acción.
5. Conocimiento básico práctico del sentido lúdico como motor fundamental en la experimentación de la imaginación creativa y del juego del actor.
6. Conocimientos técnicos básicos para el análisis activo de un texto.

5. Contenidos

Breve descripción de los contenidos (según Decreto 58/2011): - Aplicación de las diversas técnicas en la construcción y desarrollo de la situación, la acción y el conflicto dramático. - Adecuación de los recursos expresivos y de los procesos internos del actor a los requerimientos de cada uno los sistemas aplicados. - Exploración, reconocimiento y conexión orgánica con su instrumento (cuerpo y voz). - Estudio sobre el material sensible y las fuentes de estímulo del actor, así como de la imaginación creadora. - Estudio y práctica del proceso de acción-reacción y

de las técnicas de improvisación. - Análisis y puesta en práctica de la situación dramática a través del texto.

Temario:

1. Las herramientas psicofísicas del actor: el cuerpo habla.
 - Reconocimiento y conciencia del instrumento. Relajación activa, bloqueos, energía para la presencia escénica, disponibilidad y actitud básicas para la actuación: cuerpo consciente, disponible y libre.
 - La fisicidad centro de la expresión del actor: la respiración, el impulso y la acción física. Relación con el espacio y con el tiempo-ritmo. Las dinámicas de la acción física.
 - El material sensible, las fuentes de estímulo del actor y su expresión orgánica. La imaginación creadora y la intuición. Memoria sensorial y memoria emocional.
 - El juego de elenco: encuentro con la dinámica colectiva. Relación: escucha y complicidad.
 - La dramaturgia del juego del actor: Improvisación y niveles de juego.
 - La palabra como fuente de estímulo y herramienta. Nivel activo, sensorial y emotivo de la palabra. La palabra en acción.

2. La técnica de la Improvisación: descubrir la vida en escena.
 - Improvisación sobre elementos básicos de la actuación: espacio, tiempo, acción psicofísica, acción-reacción. La vida física del cuerpo en escena.
 - El conflicto y la acción dramática. Protagonista-Antagonista.
 - Objetivo y Tarea. Deseo y necesidad. Apuestas y dianas.
 - Obstáculos y estrategias. Urgencia, economía y contención.
 - Relaciones. Relación social, emocional, con el espacio y con los otros.
 - El espacio. Elementos reales e imaginarios.
 - La palabra en acción: intención y compromiso físico con la palabra.
 - El juego como forma de generar acción y respuestas.

3. Análisis de la situación dramática a través del texto en acción: crear la estructura.
 - Elementos del análisis activo: circunstancias, antecedentes, sucesos, tareas y objetivos, acciones dramáticas. Línea de acción transversal. Texto y subtexto.
 - Trabajo con escenas y aplicación de los apartados anteriores. La escena dialogada: estudios sobre escenas polisémicas, estudios de aproximación a escenas y estudios de escenas de autor. El monólogo teatral.

6. Metodología

Metodología		Total
1	Clases teóricas, teórico – prácticas y prácticas	232
2	Clases abiertas y muestras	2 h
3	Pruebas de evaluación y prácticas escénicas	6 h
3	Tutorías	6 h
4	Estudio personal, trabajos, ensayos en grupo y/o lecturas	234 h
TOTALES		480 h

Las clases prácticas se dividen en dos partes:

- Trabajo sobre el cuerpo, el espacio y el tiempo: calentamiento, entrenamiento y práctica de ejercicios psicofísicos.
- Trabajo sobre la escena: improvisación, ensayo y aplicación escénica de los contenidos estudiados a través de la escena dialogada y el monólogo.
- En esta parte se realiza un proceso que se inicia con la creación por parte del alumno de improvisaciones de conflicto, después creación de improvisaciones a partir de escenas de obras dramáticas sin incorporar el texto dramático del autor y finalmente estudio de las escenas dramáticas con el propio texto del autor.

Se realizarán pruebas de evaluación sobre los contenidos impartidos. El profesor comunicará dichos contenidos en función de la progresión del programa con una antelación mínima de un mes.

Los dispositivos electrónicos (tablets, smartphones, ordenadores...) no se podrán utilizar durante las clases prácticas, salvo autorización expresa del profesor.

Como herramienta útil de trabajo se pedirá a los alumnos que elaboren un diario de clase donde realizar un seguimiento de la progresión. Se completarán los contenidos con trabajos de análisis, lecturas pertinentes y una memoria del curso.

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el **10 %** de la asignatura (un total de **6** faltas). Dos retrasos contarán como una falta de asistencia. Se valorará positivamente la asistencia a las clases abiertas y muestras pedagógicas.

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Participación y actitudes del alumno en clase.	20%	20%
Evolución del alumno a través de ejercicios prácticos y prácticas escénicas en evaluación continua	60%	40%
Resultados de las presentaciones escénicas y pruebas de evaluación	15%	35%
Trabajos escritos: análisis activo del texto dramático. Memoria de la asignatura. Otros trabajos.	5%	5%
Total	100%	100%

La calificación final en ambas convocatorias viene dada por la media ponderada de los anteriores apartados debiendo obtener una media igual o mayor que el 50% de la nota total. Los horarios para la revisión de calificaciones serán establecidos por el profesor y anunciados dentro del periodo designado por la jefatura de estudios.

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el **10 %** de la asignatura (un total de **6** faltas).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Actitud e interés del alumno	10%	10%
Trabajo escrito: Memoria del proceso. Otros trabajos.	10%	10%
Pruebas, ejercicios y presentaciones escénicas	80%	80%
Total	100%	100%

La calificación final en ambas convocatorias viene dada por la media ponderada de los anteriores apartados debiendo obtener una media igual o mayor que el 50% de la nota total. Los horarios para la revisión de calificaciones serán establecidos por el profesor y anunciados dentro del periodo designado por la jefatura de estudios.

8. Criterios de evaluación

La evolución a través de ejercicios prácticos y prácticas escénicas en evaluación continua comprenden las siguientes herramientas de calificación:

- Ejercicios psicofísicos sobre técnica actoral.
- Entrenamiento grupal y personal.
- Improvisaciones dentro del proceso de estudio escénico.
- Escenas y/o monólogos.

Las presentaciones escénicas son una prueba de evaluación cuyos contenidos pueden comprender la presentación tanto de ejercicios psicofísicos, como ejercicios de entrenamiento actoral, improvisaciones, escenas y/o monólogos correspondientes al material trabajado durante el semestre y que el profesor anunciará con una antelación mínima de un mes.

Las pruebas, ejercicios y presentaciones escénicas en evaluación sustitutoria comprenden las mismas herramientas de calificación.

Los trabajos escritos de Análisis Activo y Memoria del curso deberán presentarse de acuerdo a las siguientes pautas:

- Interlineado 1,5, tipo de letra Times New Roman, tamaño 12
- Extensión:
 - o Análisis Activo: mínimo 5 páginas / máximo 10 págs.
 - o Memoria: mínimo 3 págs. / máximo: 6 págs.

Otros trabajos escritos pueden comprender reflexiones y análisis de lecturas o espectáculos propuestos por el profesor.

Los criterios de evaluación a continuación enunciados se infieren y son síntesis de las Competencias y Resultados del aprendizaje reflejados en la Guía (punto 4: 4.1, 4.2, 4.3).

La participación y actitudes del alumno comprenden los siguientes criterios de evaluación:

1. Asistencia y puntualidad.
2. Preparación, implicación y profundidad en el desarrollo de las clases.
3. Observación, escucha y contribución atenta y respetuosa al trabajo de los compañeros.
4. Buen sentido de elenco para la práctica escénica.
5. Autonomía y gestión del trabajo fuera del aula.
6. Respeto a las instalaciones y al material de trabajo, actitud proactiva e implicación en la adecuada organización colectiva de los alumnos para la recogida y devolución del material en préstamo, y su cuidado (cumplimiento de los protocolos de almacenes de vestuario y utilería), así como al mantenimiento del orden antes, durante y al finalizar la clase, manifestando así tanto el respeto por el propio trabajo, como por el de los compañeros del grupo, y del resto de la comunidad educativa.

La evolución a través de ejercicios prácticos y prácticas escénicas, así como los resultados de las presentaciones escénicas comprenden los siguientes criterios de evaluación:

1. Conocimiento de los recursos expresivos, sensibles y creativos. Organicidad, fisicidad y realidad de hacer.
2. Conocimiento y dominio de los elementos técnicos de la acción física y vocal en la práctica escénica. Escucha, acción/reacción, intención, tempo-ritmo, espacio, dinámicas.
3. Capacidad de crear improvisaciones con los elementos técnicos estudiados con veracidad, coherencia, creatividad, complicidad y buenos niveles de juego.
4. Conocimiento y aplicación práctica del análisis activo del texto.
5. Proceso escenas: veracidad, creatividad y coherencia en la puesta en práctica de los elementos técnicos aprendidos.
6. Preparación escenas y calentamiento: autonomía, creatividad, coherencia, conocimiento técnico y versatilidad.

Los trabajos de análisis activo del texto dramático comprenden los siguientes criterios de evaluación:

1. Conocimiento de los fundamentos del análisis activo.
2. Capacidad para aplicar y desarrollar con coherencia, concreción y profundidad dichos fundamentos.

La Memoria de la asignatura y, en su caso, del proceso de trabajo comprende los siguientes criterios de evaluación:

1. Exposición clara, sintética y coherente de los contenidos y de los procesos de trabajo realizados.
2. Reflexión personal y conclusiones sobre la experiencia adquirida durante el curso argumentadas con fundamento, coherencia y claridad.

9. Bibliografía y otros recursos

- BROOK, Peter, *Más allá del espacio vacío*, Barcelona: Alba Editorial, 2001
- CHÉJOV, Michael, *Sobre la técnica de la actuación*, Barcelona: Alba Editorial, 1999
- DENNIS, Anne, *El cuerpo elocuente*, Madrid: editorial Fundamentos, 2014.
- DONNELLAN, Declan, *El actor y la diana*, Madrid: Fundamentos, 2004
- JOHNSTONE, Keith, *Improvisación y teatro*, Santiago de Chile: Cuatro Vientos, 1990
- KNÉBEL, María O., *El último Stanislavski*, Madrid: Fundamentos, 1996
- KNEBEL, María O., *La palabra en la creación actoral*, Madrid: Ed. Fundamentos, 2000
- LAYTON, William, *¿Por qué? El trampolín del actor*, Madrid: Fundamentos, 1990
- LECOQ, *El cuerpo poético*, Barcelona: Alba Editorial, 2003
- MARSHALL, Lorna, *The body speaks*. London: Methuen, 2001
- SERRANO, Raúl, *Nuevas tesis sobre Stanislavski*, Buenos Aires: ATUEL, 2004
- SIMPSON, Fay, *The Lucid Body, A guide for the physical actor*, New York: Allworth Press, 2008
- SPOLIN, Viola, *Theater Games for rehearsal*, Illinois: Northwestern University Press, 1985
- STANISLAVSKI, Constantin, *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*, Barcelona: Alba, 2008
- WRIGHT, John, *Why is that so funny?* Londres: Nick Hern Books, 2007

Audiovisuales:

- BROOK, Simon, *Peter Brook, The tightrope*, Dvd, Brook productions, 2013
- NOEL ROY, Jean, *Les deux voyages de Jacques Lecoq*, Dvd Online Productions 2006