

Técnicas, Estilos y
Géneros de
Interpretación I

Grado en Artes Escénicas
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Técnicas, Estilos y Géneros de Interpretación I

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2023/24

Carácter: Optativo

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 1º

Profesora: Dra. Dña. Nerea Lovecchio Estalayo

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en proyectos escénicos y/o audiovisuales.

Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos escénicos y/o audiovisuales.

Dominar la improvisación como técnica para la creación del personaje.

Aplicar la imaginación e intuición para la creación del personaje.

Conocer las diferentes modalidades de interpretación.

Conocer en profundidad las diferentes escuelas y técnicas escénicas.

Valorar el mundo de los signos que intervienen en el hecho teatral y su importancia en la comprensión del texto y su desarrollo escénico.

1.2. Resultados de aprendizaje

Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitan emprender las materias interpretativas, dominando la concentración y la memoria sensorial, así como los reflejos a través de técnicas corporales específicas.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado las asignaturas de *Herramientas Básicas De Interpretación e Introducción Al Hecho Dramático*.

2.2. Descripción de los contenidos

Mecanismos internos y externos actorales y del proceso de creación del personaje. Comprensión de los principios de acción y de conflicto dramático. La improvisación como acercamiento a la creación del personaje. Ejercicios de estilo. Talleres de trabajo.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura:

La asignatura aporta herramientas físicas, psíquicas y emocionales para la construcción de un personaje partiendo del vacío como página en blanco para crear, pasar a la acción y transitar un conflicto desde su esencia. El trabajo individual y colectivo serán fundamentales para los diferentes referentes que se transitarán en la asignatura a través de diferentes técnicas de interpretación. El proceso de trabajo culminará en una muestra a modo de Examen Final. Durante toda la asignatura se trabajará con la creación de un personaje individual con su propio drama y una obra colectiva que será una muestra a final de curso.

Explicación de la guía docente:

1. INTRODUCCIÓN (1 sesión doble)
 - Presentación teórico-práctica de la asignatura.
 - Introducción al entrenamiento corporal como herramienta para construir realidades a través de la técnica "Los 4 vacíos".
 - Improvisación física, entrenamiento corporal.

2. ACCIÓN (2 sesiones dobles)
 - Partituras corporales.
 - Acciones cotidianas vs acciones extra-cotidianas.
 - Antropología teatral*, Eugenio Barba como base teórica y herramienta de análisis en el proceso de trabajo.
 - La biomecánica* de Meyerhold.
 - El distanciamiento* Brechtiano.
 - Método de las acciones físicas* de Stanislavski.

3. TEXTO (3 sesiones dobles)
 - Diferentes calidades de movimiento a través del trabajo vocal.
 - Julia Varley y Yoshi Oida como referentes.
 - El texto como herramienta expresiva en la escena.

El texto para la construcción del personaje.

Improvisaciones a través del texto.

El monólogo.

La escena.

- Práctica: empezar a construir un monólogo para el personaje escogido.

4. CREACIÓN DRAMÁTICA (3 sesiones dobles)

Trabajo con los aspectos teóricos propios de una dramaturgia o guion cinematográfico en relación a: creación y trabajo desde la teatralidad humana de la primera infancia, biografía de un personaje, creación de un episodio en la vida del personaje, trabajo con el *punctum* y *studium*.

- *Tomando y estudiando los aspectos teóricos se hará una creación individual de la biografía de un personaje, un episodio concreto en esta biografía y una escena que formará parte del Examen Final/Muestra.*

5. EMOCIÓN (2 sesiones dobles)

- Trabajo con el concepto de Expresión Corporal, sensopercepción y calidades de movimiento de forma teórico/práctica.

Improvisaciones que tomen como eje la progresión de la emoción en un personaje.

6. SILENCIO (1 sesión dobles)

La importancia del silencio como elemento constructivo de un personaje.

La escucha corporal y activa en el ámbito escénico.

Lo no dicho en la vida de la escena. El subtexto.

- Improvisaciones y ejercicios prácticos que partan del silencio como impulso creativo.

7. CASTING Y AUDICIÓN (1 sesión doble)

Selección de escenas teatrales y cinematográficas.

Diferencias entre el casting cinematográfico y la audición teatral.

Preparación al casting y audición.

- Ejecución del casting y audición.

8. MUESTRA y PRÁCTICA ACTORAL (3 sesiones dobles)

Tomando todo el trabajo de las sesiones anteriores dedicaremos las tres últimas a la elaboración y presentación de una muestra final de la asignatura con trabajos individuales/parejas y grupales.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

- **Actividad Dirigida 1 (AD1):** Investigación y presentación de un ejercicio teórico-práctico en el que investiguen sobre uno de los referentes trabajados en clase.
- **Actividad Dirigida 2 (AD2):** Creación de un ejercicio en el que trabajen acción y texto en un momento privado del personaje que están abordando.
- **Actividad Dirigida 3 (AD3):** **Posible salida al teatro. Enlazando Los 4 vacíos.** Ejercicio basado en la rapidez de asociación de ideas y conceptos teóricos que recoja la unión entre acción, texto, emoción y silencio.

2.5. Actividades Formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 45 h. 1,8 ECTS – 100% presencialidad

Trabajo personal del alumno: 50%. 75 h. 3 ECTS – 0% presencialidad

Tutorías: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 50% presencialidad

Evaluación: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 50% presencialidad

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba final presencial	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

- BARBA, Eugenio (1994), La canoa de papel: tratado de antropología teatral, Buenos Aires: Catálogos S.R.L.
- BARBA, Eugenio y SAVARESE, Nicola (2012). El arte secreto del actor: diccionario de antropología teatral. Bilbao: Artezblai.
- BENET, Vicente J. (2004). La cultura del cine. Barcelona: Paidós.
- BROOK, Peter (2015). El espacio vacío. Barcelona: Ediciones Península.
- BROOK, Peter (2010). La puerta abierta. Barcelona: Alba.
- CHÉJOV, Mijail (2015). Lecciones para el actor profesional. Barcelona: Alba
- HAGEN, Uta (1991). A challenge for the actor. New York: Scribner.
- LECOQ, Jacques (2003). El cuerpo poético. Barcelona: Alba.
- MEYERHOLD, V.E. (2008). Teoría teatral. Madrid: Fundamentos.
- OIDA, Yoshi (2010). El actor invisible. Barcelona: Alba.
- RODARI, Gianni (2012). Gramática de la fantasía. Barcelona: Planeta.
- SHURTLEFF, Michael (2008). Casting. Barcelona: Alba.
- STANISLAVSKI, Konstantin (2013). Mi vida en el arte. Barcelona: Alba.
- STRASBERG, Lee (1991). Strasberg at the Actors Studio. New York: Theatre Communications Group.

Bibliografía complementaria

- ADORNO, Theodor (2004); Teoría estética; Akal Ed.
- ALONSO DE SANTOS, José Luís (1998); La escritura dramática; Castalia Ed.
- ARTAUD, Antonin (2002); El teatro y su doble; Edhasa Ed.
- ASTRUC, Alexandre (1992); Du tylo à la caméra- et de la caméra au stylo. Ecris 1942-1904; L'Árchipel Ed.
- AUMONT, Jacques y MARIE Michel (1990); Análisis del film, Paidós Ed.
- BACHELARD, Gaston (1975); La llama de una vela; Monte Ávila Ed.
- BARBA, Eugenio (1992); La canoa de papel; Escenología Ed.

- BARTHES, Roland (2009); Mitologías; Siglo XXI Ed.
- BATAILLE, Georges (1997); El Erotismo; Tusquet
- BAZÍN, André (2006); Qué es el cine; Rialp Ed.
- BENJAMÍN, Walter (2003); La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica; Ítaca Ed.
- BERGMAN, Ingmar (2007). Imágenes. Barcelona: Fábula.
- BOULCH, Jean. Le (1984). Hacia una ciencia del movimiento humano. Paidós Ibérica.
- BRAUN, Edward (1986); El director y la escena. Del naturalismo a Grotowsky; Galerna Ed.
- BRECHT, Bertolt (1983); Pequeño organon sobre el teatro; Don Quijote Ed.
- BROOK, Peter (2014); La calidad de la misericordia. Reflexiones sobre Shakespeare; La pajarita de papel Ed.
- BROOK, Peter (1996); The empty space; Touchstone Ed.
- CEBALLOS, Edgar.; Principios de dirección escénica; Escenología Ed.
- CHENEY, Gay (1989); Basic concepts in modern dance; Princeton Company Ed.
- CHÉJOV, Michael (1990); Sobre la técnica de la actuación; Alba Ed.
- CHION, Michel (1989); Como se escribe un guion; Catedra Ed.
- FELDENKRAIS, Moshe (1989). Autocociencia por el movimiento. Paidós.
- FYELD, Syd (1995); El manual del guionista; Plot Ed.
- GARCÍA HOZ, Víctor (1996); Enseñanzas artísticas y técnicas; Rialp Ed.
- GONZÁLEZ REQUENA, Jesús (2007); Clásico, Manierista, postclásico; Castilla Ed.
- GREIMAS, Algirdas Julien (1974); Elementos para una teoría de la interpretación del relato mítico; Rialp Ed.
- GRILLO TORRES, María Paz (2004); Compendio de teoría teatral; Biblioteca Nueva S.L. Ed.
- GROTOWSKY, Jerzy (2009); Hacia un teatro pobre; Siglo XXI Ed.
- HOGHE, Raimund (1989). Pina Bausch. Historias de Teatro-Danza. Barcelona: Ultramar.
- KRAKAUER, Siegfried (1985); De Caligari a Hitler; Paidós Iberoamericana Ed.
- LABAN, Rudolf (2006). El dominio del movimiento. Madrid: Fundamentos.
- LAYTON, William (1994); Trampolín del actor; Fundamentos Ed.
- MACKEE, Robert (2009); El guion; Alba Ed.
- OIDA, Yoshi (2010); El actor invisible; Ed. Alba.
- OSIPOVNA KNÉBEL, María (2005); El último Stanivslaski; Fundamentos Ed.
- QUINTANA, Angel (2003); Fábulas de lo visible: el cine como creador de Realidades; El acantilado Ed.
- RIBES PRÓSPER, Josep (2004); Elementos constitutivos del relato cinematográfico; Universidad politécnica de Valencia Ed.
- SAUSSURE, Ferdinand [1945] (2002); Curso de lingüística general; Losada Ed.
- STANISLAVSKI, Constantin (2003); Building a character; Routledge Ed.
- STANISLAVSKI, Constantin (2003); An actor prepares; Routledge Ed.
- STOKOE, Patricia y SACHÄCHTER, Alexander (1979). La expression corporal. Buenos Aires: Paidós.
- STRASSBERG, Lee (1987); Un sueño de pasión; Icaria Ed.
- VAJTÁNOGV, Eugeni (1997); Teoría y práctica teatral; Asoc. Directores de Escena Ed.
- WEISZ, Gabriel (2005); Cuerpos y espectros; UNAM Ed.

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Nerea Lovecchio Estalayo
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Artes Escénicas y Cine en la Facultad de Filosofía y Letras de UVA.
Correo electrónico	nlovecchio@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. Departamento de Artes
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación de la profesora aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Doctora Cum Laude en Artes Escénicas y Cine en la Universidad de Valladolid, departamento de Historia Moderna y contemporánea, facultad de Filosofía y Letras. Tesis: Del vacío a la creación: Cine, dramaturgia y expresión corporal como aproximación hacia la verdad ante un hecho traumático. Por la Universidad de Valladolid.</p> <p>Investigadora en GACI- grupo de trabajo permanente en la escuela de Arte del Teatro Tyl Tyl donde ejerce una labor pedagógica y artística.</p> <p>Creadora de la técnica de entrenamiento corporal Los 4 vacíos. Especialista en Interpretación y técnicas físicas para el trabajo del actor combinando conocimientos teórico-prácticos de las Artes Escénicas. Experiencia docente e investigadora en el Teatro Tyl Tyl, Odin Teatret (Dinamarca), Universidad de Valladolid, Hunter College y T.Schriber Studios (New York).</p> <p>Guionista y actriz en el largometraje “Moira” que se estrenará a finales de este año 2019 en cines de ámbito nacional. Trabajo en series de televisión como “La pecera de Eva” (Telecinco) o “Centro médico” (TVE). Directora, guionista y actriz de producciones teatrales entre las que destacan “Entre Yo y Yo”; “Sí y además”; “Boxes” y “Enselvados”, “Sin acento”, “Matriz” “Nanas” algunas de ellas han formado parte de la programación del festival Surge Madrid.</p> <p>Actriz/guionista y directora profesional en activo. Actualmente preparando su próximo largometraje “Caedere” que comenzará su producción en Septiembre del 2023. En gira con obra “Heridas” estrenada en Surge Madrid 2022/23. Preparando su próximo estreno para el Otoño 2023 de Teatro físico.</p>