

**Laboratorio de Dirección de Actores y
Escenificación**

Código: 43152
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4313879 Estudios Teatrales	OT	0	1

Contacto

Nombre: Jordi Jane Llige

Correo electrónico: jordi.jane@uab.cat

Equipo docente externo a la UAB

Ramon Simó

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Prerequisitos

ET

Objetivos y contextualización

El módulo consiste en la preparación de un proyecto de dirección de actores que será puesto a prueba en diversas sesiones de trabajo práctico con actores profesionales. El objetivo es proporcionar al alumno referentes avanzados relativos a las metodologías con las cuales realizar investigaciones y trabajos prácticos en el campo de los procesos creativos ligados al espectáculo teatral. El módulo comenzará con una introducción sobre la teoría de la escenificación y sus procesos creativos. Sobre esta base, el módulo desarrollará un laboratorio de dirección de actores, poniendo especial atención a la relación determinante del trabajo actoral en la definición de la puesta en escena. El trabajo girará en torno de la investigación y la reflexión de metodologías eficaces. El profesor dará soporte al trabajo del aula, aportando posibles herramientas teóricas y prácticas.

Competencias

- Aplicar métodos de investigación en las distintas disciplinas de estudio de las artes escénicas según los marcos conceptuales pertinentes.
- Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de la investigación.
- Planificar y diseñar una investigación original y personal sobre un aspecto relacionado con las artes escénicas.
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- Trabajar en un equipo interdisciplinar en entornos diversos.
- Transferir a nivel conceptual el saber pragmático de los procesos escénicos para elevar la práctica al plano de la investigación. (Especialidad B).

Resultados de aprendizaje

1. Aplicar las herramientas conceptuales que permitan descodificar e intervenir eficazmente en un proceso de dirección actoral.
2. Aplicar métodos de investigación práctica en el ámbito de la dirección de actores según los paradigmas conceptuales propios de la materia.
3. Crear relaciones entre el trabajo de investigación con los actores y la construcción global del espectáculo.
4. Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de investigación.
5. Formular conceptualmente los problemas, los logros y la lógica interna implícita en la investigación práctica relativa a la dirección de actores.
6. Objetivar los procesos creativos de dirección de actores y las distintas intervenciones que permitan situarlos en el plano de la investigación práctica.
7. Planificar y diseñar una investigación original en el ámbito de la dirección de actores, argumentando la metodología necesaria en función de las variables técnicas, éticas y estéticas del proceso.
8. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
9. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
10. Trabajar en un equipo multidisciplinario en entornos diversos.

Contenido

1. Escenificación. El teatro como Sistema de comunicación. Valor comunicativo de los lenguajes y elementos escénicos. Sistema de comunicación interno y externo. El lenguaje de la escenificación: técnica, ética y estética de la dirección de escena.
2. Dirección de actores. Reconocimiento de las principales metodologías y técnicas de la dirección de actores y su relación con la definición estética de la puesta en escena. Algunos referentes: C. Stanislavsky, M. Chejov, B. Brecht, D. Donellan, K. Mitchell, I. van Hove, entre otros.
3. Métodos de análisis: deducción e inducción. Revisión de los conceptos básicos para el análisis del texto dramático. Análisis y descomposición dramática: de lo general a lo particular. Documentación y contextualización. Acción dramática. Aproximación al estudio del personaje en el texto. Situación dramática y acción. El concepto de acción como puente entre la dramaturgia y la puesta en escena: aplicación al trabajo del actor.
4. El proceso de análisis de la acción. A propósito del concepto de acción: acción verbal, acción física y acción psicofísica. Concepto de acción interna y acción externa. Texto y subtexto: el trabajo invisible del actor. Conceptos básicos para el análisis de la acción: circunstancias, estímulos, afectos, objetivos, acciones.
5. Análisis inductivo de la acción en el texto: de lo particular a lo general. Análisis creativo. Definición de la situación escénica: determinaciones de espacio e inicio del movimiento para un análisis físico del texto. El método de las acciones físicas como método analítico-creativo.
6. Definición de lugar. Estudio de las proporciones. Análisis del impulso del movimiento. La acción física: sentido de la acción física en un espacio determinado. El significado de movimiento y la distancia. Acciones lógicas y acciones creativas: el papel de la imaginación en la construcción de las escenas con los actores.
7. La expresividad del actor. Elementos estáticos y elementos dinámicos. Uso expresivo de la voz y el cuerpo. Plasticidad. Tempo-ritmo. Estética de la expresión actoral aplicada a la puesta en escena.
8. La dirección de actores como hipótesis de trabajo y como proceso. Definición del proyecto y experimentación práctica. De cómo la respuesta de los intérpretes modifica el proyecto y el sentido de puesta en escena: la capacidad de observación y de discernimiento del director.

Metodología

La dinámica del laboratorio es principalmente teórica, aunque incorpora algunos elementos prácticos. Los alumnos se enfrentarán a diversos ejercicios que permitirán abordar, por parte del profesor, aspectos teóricos que se planteen dentro del módulo.

El curso se estructura de la manera siguiente:

Se trabajará a partir de un texto teatral breve propuesto por el profesor, que deberá ser analizado en profundidad por los alumnos para que estos puedan aprender cómo funciona el proceso de investigación a partir del texto encaminado a la escenificación y en concreto a la dirección de actores : análisis de escenas, relación de personajes, espacio, acción, conflicto, etc.

Se trabajará en grupos (el número de los cuales dependerá de los alumnos matriculados en la asignatura). Cada grupo de trabajo analizará el texto y esbozará las grandes líneas (técnicas, éticas y estéticas) de un proyecto general de escenificación. Este esbozo ha de permitir contextualizar la realización de un proyecto concreto de dirección de actores para una escena breve del texto objeto de investigación.

El proceso de trabajo con actores profesionales se iniciará con una demostración práctica por parte del profesor del uso de los conceptos y técnicas estudiados así como del establecimiento de una relación efectiva y creativa entre director/a e intérpretes. En esta primera fase práctica, el profesor recogerá como elemento de trabajo y elaboración práctica las aportaciones de los proyectos de los alumnos que considere más sugerentes y oportunas, siempre con una finalidad experiencial y de comprobación.

En una segunda fase práctica, cada grupo dispondrá de un tiempo mínimo de trabajo, establecido en función del número de participantes, con actores profesionales que les permita experimentar cómo deben comunicar su proyecto a los actores, comprobar si este proyecto está clara y suficientemente establecido y si produce efectivamente algún resultado efectivo y creativo en la dinámica de inicio del proceso de ensayo. Esta segunda fase se desarrollará siempre con el concurso del profesor, que supervisará el proceso y relacionará el trabajo práctico con los conceptos teóricos y las herramientas técnicas estudiados.

Finalmente, el profesor pedirá a los alumnos una reflexión individual sobre el proceso de elaboración del proyecto de dirección de actores, sobre el resultado de los primeros pasos de su comprobación práctica así como una valoración de su posible desarrollo en un futuro proyecto creativo.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases magistrales/expositivas, resolución de ejercicios, prácticas de aula	30	1,2	1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipo: Supervisadas			
Aprendizaje cooperativo, debates, presentación de trabajos prácticos, tutorías	60	2,4	1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipo: Autónomas			
Lectura de artículos o textos de interés, estudio personal	60	2,4	1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Evaluación

A. Ejercicios prácticos que tendrá que realizar el alumno.

1. Proyecto de dirección de actores en grupos según el material que aporte el docente.
2. Reelaboración personal del proyecto de dirección de actores y de escenificación siguiendo los criterios de análisis y proyección estudiados en el curso y de su comprobación en la práctica: hipótesis para la investigación y el desarrollo futuro del proceso creativo.

B. Aspectos generales

Partiendo del principio de evaluación continua, se tendrá en cuenta:

- Asistencia (mínimo para ser evaluada 80%), seguimiento y participación en el curso.
- Proyecto de dirección de actores en grupo y trabajo práctico (40%).
- Aportaciones individuales a la reflexión conceptual sobre diferentes metodologías de dirección de actores durante las clases (20%).
- Entrega del proyecto personal de dirección de actores y de la hipótesis de desarrollo del proceso creativo de la puesta en escena. Presentación. Expresión. Comprensión y uso pertinente de los conceptos trabajados. Adecuación y comprensión de los procesos y métodos de análisis utilizados. Coherencia interna de las propuestas de análisis y de escenificación presentadas.

NOTAS ADICIONALES

1. En el momento de la realización de cada actividad evaluativa, el profesor o la profesora informará al alumnado del procedimiento y la fecha de revisión de las calificaciones.
2. En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0, independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0.
3. En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams, etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia a las tutorías	30 %	0	0	1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Asistencia y participación en el aula	40 %	0	0	1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Entrega de informes y trabajos	30 %	0	0	1, 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografía

Abirached, Robert (1994): *La crisis del personaje en el teatro moderno del teatro*. Madrid: Publicaciones de la ADE.

Bogart, Anne (2007): *Los puntos de vista escénicos*. Madrid: Publicaciones de la ADE.

Brecht, Bertolt (1986): *Quatre converses sobre teatre. La compra del llautó*. Barcelona: Edicions 62.

Chéjov, Michael (1999): *Sobre la técnica de la actuación*. Barcelona: Alba.

Donnellan, Declan (2004) *El actor y la diana*. Madrid: Fundamentos.

Mitchell, Katie (2018): *L'ofici de dirigir*. Barcelona: Institut del teatre, Angle.

Software

-