

Titulación	Tipo	Curso
4318300 Estudios Teatrales	OT	0

Contacto

Nombre: Jordi Jane Llige

Correo electrónico: jordi.jane@uab.cat

Equipo docente

(Externo) Ramon Simó Viñes

Idiomas de los grupos

Puede consultar esta información al [final](#) del documento.

Prerrequisitos

Esta asignatura presupone un cierto nivel de conocimiento y experiencia previa (ver requisitos de acceso al Máster).

Objetivos y contextualización

El objetivo general de la asignatura es proporcionar al alumno referentes conceptuales y metodológicos avanzados que sirvan para la investigación y la práctica creativa vinculadas

a la dirección de intérpretes y la puesta en escena teatral.

Resultados de aprendizaje

1. CA16 (Competencia) Discriminar el uso de lenguajes diversos en función del interlocutor (escenógrafo, intérprete, iluminador, diseñador de vestuario) sin perder de vista la definición global de la puesta en escena.
2. KA26 (Conocimiento) Determinar y definir las principales metodologías y técnicas de la dirección de actores y su relación con la definición estética de la puesta en escena.
3. KA27 (Conocimiento) Identificar métodos de investigación práctica en el ámbito de la dirección de actores según los paradigmas conceptuales propios de la materia.

- SA24 (Habilidad) Experimentar diversas metodologías de acercamiento sobre la puesta en escena y la dirección de actores comparando resultados en función del estilo.

Contenido

- Escenificación. El teatro como Sistema de comunicación. Valor comunicativo de los lenguajes y elementos escénicos.. Sistema de comunicación interno i externo. El lenguaje de la escenificación: técnica, ética y estética de la dirección de escena.*
- 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.*
- Métodos de análisis: deducción e inducción. Revisión de los conceptos básicos para el análisis del texto dramático. Análisis i 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.*
- El proceso de análisis de la acción. A propósito del concepto de acción: acción verbal, acción física i acción psicofísica. Concepto de acción interna i acción externa. Texto y subtexto: el trabajo invisible del actor. Conceptos básicos para el análisis de la acción: circunstancias, estímulos, afectos, objetivos, acciones.*
- 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.*
- 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 les escena con los actores.*
- 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.*
- La dirección de actores como hipótesis de trabajo y como proceso. Definición del proyecto y experimentación práctica. De como las respuesta de los intérpretes modifica el proyecto y el sentido de puesta en escena: la capacidad de observación y de discernimiento del director.*

Actividades formativas y Metodología

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases magistrales y expositivas; resolución de ejercicios; prácticas en el aula	30	1,2	
Tipo: Supervisadas			
Aprendizaje cooperativo, individual y en grupo	60	2,4	
Tipo: Autónomas			
Preparación de ejercicios, lecturas, visionado de referentes	60	2,4	

La dinámica del laboratorio se basa en el reconocimiento de la reflexión sobre la práctica

El curso se estructura como sigue:

1. Introducción teórico-práctica: recorrido por diversos sistemas y teorías a fin de concretar un uso propio de la dirección de intérpretes fundamentado en la consideración del espectáculo como sistema de comunicación. Discusión de la evolución de los conceptos propios de la dirección de escena y la dirección de intérpretes prestando especial atención a su evolución histórica i determinación estilística. Discussió de l'evolució dels conceptes propis de la direcció d'escena i la direcció dels intèrprets, parant atenció a la seva. Cada epígrafe vendrá acompañado de ejercicios prácticos de reconocimiento.

Al inicio del curso los alumnos recibirán un cronograma detallado del programa y los ejercicios que comporta.

2. Estudio del texto y proyecto de dirección de intérpretes: se trabajará a partir de un texto breve propuesto por el profesor y común a todos los alumnos. Este trabajo projectual se realizará en grupo: análisis activo del texto y esbozo de las líneas maestras (técnicas, éticas y estéticas) del proyecto general de escenificación que permitan contextualizar el trabajo con los intérpretes.

3. Práctica con intérpretes: el proceso de trabajo práctico, que involucrará a una actriz y un actor profesionales, se iniciará con una demostración práctica por parte del profesor del uso de los conceptos y técnicas estudiados atendiendo especialmente al establecimiento de una relación efectiva, colaborativa y creativa con los intérpretes. En una segunda fase, cada grupo dispondrá de un tiempo determinado de trabajo con los intérpretes, establecido en función del número de grupos, a fin de experimentar cómo deben comunicar su proyecto, comprobar si está suficientemente definido y si se produce el resultado creativo esperado en la dinámica del inicio de un proceso de ensayo e investigación. En esta segunda fase del trabajo el profesor supervisará el proceso y lo relacionará con los conceptos, herramientas y metodologías estudiadas.

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.

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.

Evaluación

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia a tutorías	30%	0	0	
Asistencia y participación en clase	30%	0	0	
Presentaciones en clase y entrega de informes y trabajos	40%	0	0	CA16, KA26, KA27, SA24

Esta asignatura no tiene evaluación única

La evaluación única consiste en:

A. Ejercicios prácticos

1. Elaboración en grupo de un proyecto de dirección de actores a partir del material aportado por el profesor que deberá ser comprobado, corregido y mejorado en escena.

2. Reelaboración personal del proyecto en función del resultado obtenido en el proceso de ensayo: formulación de hipótesis para la investigación y desarrollo futuro del proyecto creativo.

B. Aspectos generales:

- Asistencia (mínima para ser evaluada: 80%), seguimiento y participación en el curso.
- Análisis, proyecto de dirección de actores y ensayo.
- Entrega del proyecto elaborado en grupo y de la hipótesis de desarrollo creativo de la puesta en escena. Se valorarán la presentación y expresión, así como el uso pertinente de conceptos, metodologías y técnicas trabajados en el curso.

El/la estudiante recibirá la calificación de "No evaluable" siempre que no haya entregado más del 30% de las actividades de evaluación

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.

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

Mitchell, Katie (2018): *L'ofici de dirigir*. Barcelona: Institut del teatre, Angle. Fischer-Lichte, Fischer-Lichte, Erika (2017): *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada editores.

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

Pidoux, Jean_Yves (1986): *Acteurs et personnages*. Montreux: Éditions de l'Aire.

Pfister, Manfred (1988): *The Theory and Analysis of Drama*. New York: CambridgeUniversity Press.

Simó Vinyes, Ramon (1987): *Stanislavski. La tècnica de l'actor*. Barcelona: Institut del Teatre.

Watzlawick, Paul et alt (1983) *Teoría de la Comunicación Humana*. Barcelona: Editorial Herder.

Software

-

Lista de idiomas

Nombre	Grupo	Idioma	Semestre	Turno
(TEm) Teoría (máster)	1	Catalán/Español	segundo cuatrimestre	tarde