

Titulación	Tipo	Curso
Theatre Studies	OP	1

Contacto

Nombre: Glòria Balaña Altimira

Correo electrónico: gloria.balana@uab.cat

Equipo docente

(Externo) Glòria Balaña Altimira

Idiomas de los grupos

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

Prerrequisitos

Ninguno

Objetivos y contextualización

El objetivo general de la asignatura es introducir al alumnado sin conocimientos o experiencia previos en los conceptos y fundamentos básicos de la puesta en escena y de la dirección de actores que sirven para la investigación y la creación en el ámbito de la práctica teatral.

Resultados de aprendizaje

1. CA15 (Competencia) Evaluar críticamente un proceso de trabajo detectando aciertos y errores propios, siendo a su vez capaz de adaptarse a los aciertos y errores ajenos.
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.
4. SA22 (Habilidad) Describir críticamente y con precisión los procesos de interacción actoral.
5. SA23 (Habilidad) Emplear adecuadamente los conceptos teórico-prácticos propios de la dirección de actores y discriminar su uso en función del momento del proceso creativo.

Contenido

Este módulo está destinado a aquel alumnado interesado en cursar la materia que no disponga de conocimientos o experiencia previa.

La dinámica del laboratorio es teórico-práctica. En una primera parte, se introducirán aspectos teóricos relacionados con la puesta en escena y la dirección de actores que se irán aplicando de manera práctica al trabajo específico de un texto dramático propuesto por la profesora y a través de ejercicios en los que el alumnado ejercerá el rol tanto de intérprete como de director/a. En la segunda parte, el alumnado se iniciará en la preparación de un proyecto de dirección de actores, que será puesto a prueba en diferentes sesiones prácticas con actores profesionales.

El objetivo es proporcionar al alumnado referentes relativos a técnicas y metodologías con las que realizar investigaciones teóricas y trabajos prácticos en el campo de los procesos creativos ligados al espectáculo teatral. Sobre esta base, la asignatura desarrollará un laboratorio de creación y dirección de actores, poniendo especial atención en el trabajo actoral para la definición de la puesta en escena.

1. Nociones básicas de la puesta en escena. Breve repaso de la figura del director de escena. Escuelas y técnicas de interpretación. La escenificación entendida como convención. La construcción del sentido del espectáculo: instrumentos de significación. La escenificación como integración de lenguajes. La relación con el espectador.
2. Proceso de análisis del texto. Conceptos básicos del análisis del texto dramático. Documentación y contextualización. Circunstancias, situación, acción dramáticas. Línea de acción central y tesis. Análisis y descomposición de la acción: de lo general a lo particular. Aproximación al estudio del personaje en el texto.
3. Pasos hacia la escenificación. Procedimientos: documentación y contextualización. Hipótesis creativa: sentido y significado de la propuesta. Ética, técnica y estética. Lenguaje escénico: espacio, luz, sonido, personaje y movimiento como elementos constitutivos del tempo-ritmo y del sentido de la escenificación.
4. Introducción al vocabulario de la dirección de actores. Conceptos básicos para el análisis de la acción comunicativa elemental: circunstancias, situación, estímulo, afección, objetivo, acción, psicofísica. Acción verbal, acción psicofísica, acción física. Elementos de análisis y construcción de la acción: contexto, situación, evento, espacio, tiempo, acción, objetivos, conflicto.
5. El intérprete. Instrumentos expresivos: la voz, el cuerpo y la imagen. Plasticidad. Tempo-ritmo. Estética de la expresión actoral en relación a la escenificación. La palabra, el gesto y el movimiento como elementos definidores de la acción y de la escenificación. La expresión como elemento constitutivo del sentido.
6. La dirección de actores. Actores y directores: instrumentos comunes, objetivos complementarios, procedimientos distintos. Procedimientos metodológicos para diseñar, plantear y realizar la dirección de actores en artefactos escénicos. La improvisación.
7. Experimentación práctica. Del texto a la escena. Definición del proyecto y preparación de la propuesta escénica. Cómo el trabajo de los intérpretes altera el proyecto y el sentido de la escenificación: capacidad de observación, discernimiento y modificación del/de la director/a de escena.

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 metodología que plantea este laboratorio es teórico-práctica. Se trata de ir aplicando la teoría en la práctica y de incorporar las herramientas y los principales conocimientos compartidos.

El curso se estructura de la siguiente forma:

1. Introducción teórico-práctica sobre aspectos fundamentales de la escenificación.
2. Estudio del texto y preparación de los proyectos escénicos sobre un texto dramático contemporáneo proporcionado por la docente. Análisis del texto y esbozo general de un proyecto de escenificación en el que se inscribirá el trabajo concreto sobre una escena que se llevará a la práctica.
3. Trabajo práctico entre el alumnado sobre la escena escogida. Preparación del ensayo entendido como proceso de investigación y creación con el objetivo de ir aplicando los conceptos, herramientas y metodologías estudiadas y no con el fin de buscar ningún resultado. En esta segunda fase de trabajo práctico, la docente irá supervisando y guiando el proceso de trabajo.

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 y participación en clase	30%	0	0	CA15, KA26, KA27, SA22, SA23
Presentaciones en clase y entrega de informes y trabajos	40%	0	0	CA15, KA26, KA27, SA22, SA23
Tutorías	30%	0	0	CA15, KA26, KA27, SA22, SA23

Esta asignatura no prevé el sistema de evaluación única.

Evaluación continuada:

A. Ejercicios prácticos:

1. Elaboración de un proyecto de dirección de actores según una hipótesis general de escenificación, elaborado seguramente por parejas, a partir del material textual propuesto por la profesora, que deberá ser

trabajado, corregido y mejorado sobre la escena en el trabajo con los intérpretes.

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

B. Aspectos generales:

1- Asistencia (mínima para ser evaluada 80%), seguimiento y participación en las clases.

2- Análisis, proyecto de dirección de actores y ensayo.

3- Entrega del proyecto y su reelaboración personal: hipótesis del desarrollo creativo y de investigación de la escenificación. Se valorará la presentación y expresión, así como el uso pertinente de los conceptos, metodologías y procesos trabajados durante el curso.

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

En caso de que el estudiante cometa cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un 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.

Esta asignatura permite el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) exclusivamente en tareas de [***búsqueda bibliográfica o búsqueda de información, corrección de textos o traducciones, a criterio del profesor]. En el caso de asignaturas de grados filológicos, el uso de la traducción tiene que estar autorizado por parte del/de la profesor/a. Se pueden contemplar otras situaciones, siempre con el acuerdo del profesor/a.

El estudiante tiene que (i) identificar las partes que han sido generadas con IA; (ii) especificar las herramientas utilizadas; y (iii) incluir una reflexión crítica sobre cómo estas han influido en el proceso y en el resultado final de la actividad.

La no transparencia del uso de la IA en esta actividad evaluable se considerará falta de honestidad académica y comporta que la actividad se evalúe con un 0 y no se pueda recuperar, o sanciones mayores en casos de gravedad.

Bibliografía

Bibliografía básica:

ABELLAN, Joan. *La representació teatral*. Monogràfics de Teatre. Institut del Teatre. Barcelona: Edicions 62, 1983.

BOGART, Anne. *La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte*. Barcelona: Alba Editorial, 2008.

BROOK, Peter. *El espacio vacío. Arte y técnica del teatro*. Barcelona: Península, 1998.

CEBALLOS, Edgar. *Principios de dirección escénica*. México: Gaceta, 1992.

CHEJOV, Michael. *Sobre la técnica de la actuación*. Barcelona: Alba Editorial, 2011.

DEKOVEN, Lenore. *Changing direction. A practical Approach to directing Actors in Film and Theatre*. Ed. Routledge, 2006.

MELENDRES, Jaume. *La direcció d'actors. Diccionari mínim*. Barcelona: Institut del teatre, 2000.

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

SIMÓ, Ramon. *L'art de l'escenificació. Cartes sobre la creació teatral*. Barcelona: Institut del teatre, Angle. 2024.

STANISLAVSKY, Konstantin. *El trabajo del actor sobre si mismo en el proceso creador de la vivencia*. Barcelona: Alba Editorial, 2007.

Bibliografía complementaria:

HOGHE, Raimund. *Pina Bausch. Historias de teatro-danza*. Ed. Ultramar, 1989.

RICHARDS, Thomas. *Trabajar con Grotowsky sobre las acciones físicas*. Barcelona: Alba Editorial, 2005.

SANCHEZ, A. José. *Dramatúrgias de la imagen*. Colección Monografías. Cuenca (La Mancha): Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla, 1994.

Software

Teams

Grupos e idiomas de la asignatura

La información proporcionada es provisional hasta el 30 de noviembre de 2025. A partir de esta fecha, podrá consultar el idioma de cada grupo a través de este [enlace](#). Para acceder a la información, será necesario introducir el CÓDIGO de la asignatura

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