

Taller de Interpretación
y Creación Escénica I

Grado en Artes Escénicas
2024-25

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Taller de Interpretación y Creación Escénica I

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2024/25

Carácter: Optativo.

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 2º

Profesor: Dr. D. Leyson Orlando Ponce Flores

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.

Dominar la concentración y la memoria sensorial, así como los reflejos a través de técnicas corporales específicas.

Conocer la comunicación psicofísica del conflicto dramático.

Conocer en profundidad las diferentes escuelas y técnicas escénicas.

Utilizar las diferentes técnicas interpretativas para analizar, crear el personaje e integrarlo en el espectáculo.

Conocer la comunicación psicofísica del conflicto dramático.

Comprender el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos, del hecho teatral.

1.2. Resultados de aprendizaje

Demostrar dominar y comprender los diversos mecanismos internos y externos actorales y del proceso de creación del personaje, así como aplicar dichos conocimientos y técnicas al desarrollo profesional de un personaje de ficción y a la puesta en escena de un hecho dramático.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado las asignaturas de la materia “Sistemas de Interpretación” programadas anteriormente.

2.2. Descripción de los contenidos

Realización de ejercicios prácticos sobre textos o escenas propuestas, de manera grupal o individual con el fin de perfeccionar y desarrollar las técnicas actorales aprendidas.

2.3. Contenido detallado

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

Presentación de la asignatura.

Introducción al trabajo de la interpretación y creación escénica I como un espacio de confluencia de saberes. Fundamentación de los criterios y argumentación de las escenas seleccionadas para su representación. Estudio de un proceso teórico y práctico sobre la interpretación y la dirección y la puesta en escena desde una consciencia fenomenológica, semiótica y performativa. Profundización de las herramientas actorales y corporales adquiridas a lo largo de los cursos previos que permitan la integración del trabajo del actor y su performatividad en diversos formatos de representación escénica, audiovisual y multimedia, así como la preparación de escenas para presentar en castings y otros formatos.

Explicación de la Guía Docente.

Motivación y utilización de herramientas interpretativas.

El contrato de aprendizaje

Estrategias a seguir para alcanzar objetivos

Interpretación: La cuestión del desglose y la memoria evocadora

1- EL ARCO DE TRANSFORMACIÓN ACTORAL

1.1 Introducción: La renovación de la escena tras el relevo del paradigma narrativo por el nuevo teatro posdramático.

1.2 Sistematización del proceso de enseñanza/aprendizaje sobre la creación escénica

1.3 Preparación de la escena seleccionada: texto y cuerpo. Los verbos que accionan, texto y rostro, dramaturgia del gesto facial. El texto como pretexto. El discurso. Integración de la palabra en la intención del hablante. Texto y subtexto.

1.4 ¿Qué es la creación escénica? La cuatridimensionalidad del personaje escénico

1.5 La animalización del personaje, pautas y ejercicios de J. Lecoq

1.6 Motivación, Información, Composición dramática: el espacio

1.7 Potenciar el conflicto en la escena. Crear un nuevo espacio, listar elementos escénicos presentes en el audiovisual

- 1.8 El texto discontinuo, el silencio entre frases
 1.9 El objeto escénico. Decir el texto a través del teatro del objeto
 1.10 Preparación y muestra: "Arco de transformación actoral" sobre escena audiovisual seleccionada (5 minutos máximo) de la lista propuesta: Examen Parcial

Visionado de películas, musicales, documentales. Se sugiere:

La última ronda, Mi pie izquierdo, The Joker, La comedia de la vida, Monster, El Maquinista, La mala educación, La Mosca, Un hombre Lobo americano en París, Europa, Thriller de Michael Jackson, Orlando, El señor de los anillos, I'm not there, La dama de hierro, El instante más oscuro, The Goldfinch, The Crown, Allegro, Company, Avenue Q, Starlight Express, La noche americana, The dresser, Macbeth, Hamlet, Birmand o la inesperada virtud de la ignorancia, All that jazz, Conociendo a Julia, entre otras.

2. CREACIÓN ESCÉNICA: PERSONAJE Y PERFORMATIVIDAD: Biopic

- 1.1 Exposición en clase sobre un director de escena contemporáneo. Análisis sobre su obra y estética performativa en el tiempo. Aplicabilidad a la construcción del personaje y la escena final
 1.2 Selección de un personaje para escenificar. Se remarca que este personaje se nutre de fuentes primarias y no de otras interpretaciones.
 1.3 Puesta en escena: preparación y ensayos prácticos documentados: Examen final es una puesta en escena del personaje seleccionado y trabajado en las últimas cuatro sesiones.

2.4. Actividades Dirigidas

Las actividades dirigidas deben subirse al campus virtual. 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):** (70%) Creación de un blog interactivo personal donde se desglose y se lleve a cabo de manera digital una memoria de las sesiones y de las investigaciones prácticas *working progress* de un proceso que recurrirá a otros espacios performativos como experiencia extra aula
- **Actividad Dirigida 2 (AD2):** (30%) Exposición en clase sobre un director de escena contemporáneo. Análisis sobre su obra y estética performativa en el tiempo. Presentación en Power Point

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:

- BOGART, Anne (2008): *La preparación del director*. Barcelona, Alba.
- MELENDRES, Jaume (2000): *La dirección de los actores*. Diccionario mínimo. Madrid, ADE.
- SELLEN, Samuel (1960): *La escena en acción*. Buenos Aires, Eudeba.
- OIDA, Yoshi (1997): *El actor invisible*. México, Ediciones El Milagro.
- MAMET, D. (2002): *Verdadero y Falso. Herejía y sentido común para el actor*. Ediciones del Bronce. Barcelona.
- BARTAL, L. y NE'EMAN, N. (2010). *Conciencia del Movimiento y Creatividad*. Madrid, España: Editorial Dilema.
- LUCAS, C y PABLO, M. (2016). *Asymmetrical Motion: Notas Sobre Movimiento y pedagogía*. España. Editorial Con tinta me tienes

Bibliografía complementaria

- AMIEL, Vicent (2005): *Estética del montaje*. Abada Editores, Madrid.
- ARNHEIM, Rudolf (2002): *Arte y percepción visual*. Madrid, Alianza.
- ARTAUD, Antonin (1996): *El teatro y su doble*. Barcelona, Edhasa
- ASOCIACIÓN DE DIRECTORES DE ESCENA DE ESPAÑA (2004: 169-174): "Código deontológico del director de escena". ADE Teatro nº 100, Madrid.
- BALDWIN, CH. *Teatro de Creación*. Ciudad Real: Ñaque, 2002.
- BOBES NAVES, María del Carmen (2001): *Semiótica de la escena*. Madrid, Arco/Libros.
- BOBES NAVES, María del Carmen (1987): *Semiología de la obra dramática*. Madrid, Taurus.
- BOGART, Anne (2008): *La preparación del director*. Barcelona, Alba.
- BOGART, Anne (2007): *Los puntos de vista escénicos*. Madrid, ADE.
- BRAUN, Edward (1986): *El director y la escena, del naturalismo a Grotowski*. Buenos Aires, Galerna.
- BRECHT, Bertolt (2004): *Escritos sobre teatro*. Barcelona, Alba.
- BRECHT, Bertolt (1970): *Escritos sobre teatro*. 3 tomos. Buenos Aires, Nueva Visión.
- BROOK, Peter (2004): *Más allá del espacio vacío*. Barcelona, Alba
- CANFIELD, Curtis (2004): *El arte de la dirección escénica*. Madrid, ADE.
- CÁRDENAS, Giraldo (1999): *Cómo dirigir teatro*. Madrid, Ñaque.
- CEBALLOS, Edgar, ed. (1992): *Principios de dirección escénica*. México, Gaceta
- CLURMAN, Harold (1990): *La dirección teatral*. Buenos Aires, Grupo Editorial Latinoamericano.
- CRAIG, E. Gordon (1998): *El arte del teatro*. México, Gaceta.
- DIDEROT, Denis (1995) *García Verdugo, España*.
- EISENSTEIN (1994): *El montaje escénico*, Gaceta, Méjico.
- OLIVA, C. (2000). *Ha básica del arte escénico*, Madrid: Cátedra.
- OSIPOVNA, Maria (1991): *Poética de la pedagogía teatral, SIGLO XXI*.

UBERSFELD, Anne (1998): *Semiótica teatral*. Madrid, Cátedra.

VALENZUELA, José Luis (2000): *Antropología teatral y acciones físicas: notas para un entrenamiento del actor*. Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.

VEINSTEIN, André (1962): *La puesta en escena: su condición estética*. Buenos Aires, Fabril Editora.

VILAR, Jean: (1972): *De la tradición teatral*, Buenos Aires, La Pléyade.

VILLEGAS, Juan (2000): *Para la interpretación del teatro como construcción visual*. California, Gestos.

WAGNER, Fernando (1974): *Teoría y técnica teatral*. Barcelona, Labor.

WATSON, Ian (1996): *Eugenio Barba y el Odin Teatre: hacia un tercer teatro*. Ciudad Real, Ñaque.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dr. D. Leyson Orlando Ponce Flores
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctor en Filosofía de la Danza
Correo electrónico	lponce@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Leyson Ponce es venezolano/español. Doctor en Filosofía de la Danza: Universidad de Salamanca y Valladolid, 2018. Mención Sobresaliente Cum Laude. Acreditado ANECA en 2020 (Contratado Doctor). Responsable del Grupo de Investigación GIAT de Experimentación Artística y del Laboratorio de Arte & Creación: Performar la Ciudad en la Escuela Universitaria de Arte TAI. Tiene Máster en Filosofía del Arte: Universidad de Salamanca y Máster en Gestión y Políticas Culturales: Universidad de Girona. Licenciado en Artes: Universidad Central de Venezuela. Posee una larga trayectoria en la investigación coreográfica, la gestión académica y en procesos de enseñanza y aprendizaje en las artes. Ha impartido clases en la Universidad de las Artes de Venezuela, la Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Central de Ecuador, Instituto Superior de las Artes en La Habana, Cuba y The Opera Atelier en Miami USA entre otras. Posgrado en Estudios de Composición Coreográfica (Aufbaustudium) de la Folkwang University of Arts en Essen. Alemania. Evaluador invitado en la Revista Signo y Pensamiento de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia y en Iberoamérica Social: Revista-red de Estudios Sociales (Sevilla, España). Coreógrafo e intérprete invitado de Provisional Danza en Madrid que dirige Carmen Werner (Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, España 2020 y Premio Nacional de Danza de España 2007). Se ha presentado en Estados Unidos, México, Costa Rica, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Portugal, Indonesia, Corea del Sur y España.</p> <p>WEB: https://www.leysonponce.es/</p>