

PLA DOCENT

Curs : Primer
Especialitat: Direcció i Dramatúrgia
Codi de l'assignatura: 513003
Assignatura (nom): Direcció d'actors 1
Tipus d'assignatura : Obligatoria
Crèdits ECTS de l'assignatura: 4 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 100
Impartició:
Professors/es:
Descriptors: Consideració del concepte d'actor i de la direcció d'actors segons els principals corrents teatrals. Metodologia i pràctica de la relació comunicativa entre actor i director. Desenvolupament de la capacitat de descripció, de motivació i d'observació a partir dels conceptes d'imaginació, context, circumstàncies, objectius, acció i adaptació. Treball de creació amb l'actor de l'esbós de l'escena i de la partitura física. Pràctica de diversos procediments d'improvisació: improvisació situacional, improvisació analògica, improvisació a través de l'objecte, improvisació sobre l'acció, improvisació sobre el moviment, improvisació sobre el text.
Requisits: Cap
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L' ASSIGNATURA:

COMPETÈNCIES GENERALS (TRANSVERSALS):

1. Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
2. Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
3. Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
4. Utilitzar eficientment les tecnologies de la informació i la comunicació.
5. Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments.
6. Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES:

1. Concebre propostes escèniques que fonamenten l'espectacle, generant i analitzant conceptes, textos i imatges, i valorant les seves propietats representatives i la seva qualitat estètica.
2. Projectar la composició de l'espectacle, utilitzant tots els coneixements tècnics i estètics necessaris sobre els diversos llenguatges que participen en la representació.
3. Estudiar el fet escènic a partir de diferents mètodes.

RESULTATS DE L'APRENTATGE:

Coneixements:

- C1 Saber analitzar el treball de l'actor des de la perspectiva de la creació, generació i proposició de signes, emocions i sensacions que és una posada en escena.
- C2 Conèixer i saber utilitzar de forma bàsica els conceptes que des de la dramàturgia i la direcció es comparteixen amb l'actor: situació, emoció, objectiu, conflicte i acció.
- C3 Comprendre de forma bàsica els diversos processos creatius d'un actor.
- C4 Conèixer i saber valorar les qualitats objectives de l'actor.
- C5 Saber dissenyar, organitzar i articular les diverses fases de la direcció d'actors, en funció d'un disseny dramàtic i escènic previs.
- C6 Saber valorar i reconduir el treball de l'actor en el context de posada en escena d'una unitat mínima.

Habilitats, procediments o destreses:

- H1. Identificar de forma bàsica quins són els obstacles que provoquen que l'actuació de l'actor no assoleixi la qualitat o els objectius plantejats.
- H2. Començar a aprendre a treballar a partir dels estímuls i propostes que ofereix l'actor en el seu treball.
- H3. Començar a establir de forma orgànica rutines pròpies a l'hora de projectar el treball amb l'actor.

Actituds:

- A1. Flexibilitat: assumir que el treball de la direcció d'actors ha de ser necessàriament evolutiu, dinàmic i explorador fins que es pren la decisió d'estructurar-lo i oferir-lo al públic.
- A2. Adaptabilitat: estar obert a escoltar i entendre les propostes i observacions de l'actor i escollir-les adequadament en funció de les premisses de treball prèviament establertes.
- A3. Ètica i respecte en la relació amb l'actor.
- A4. Empatia per comprendre les necessitats de l'actor; i pragmatisme i distància per veure el seu treball dins del disseny global.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

Blocs de contingut:

- 1. La interpretació de l'actor com a generadora de significats, sensacions i emocions dins de la posada en escena, des de diverses premisses estètiques (visuals, textuals, de gènere). Eines i procediments d'anàlisi.
- 2. Els instruments i les qualitats objectivables de l'actor: presència, capacitat d'escolta, d'interactuació amb l'espai, amb els objectes, amb altres personatges-actors, instal·lació a l'espai, articulació i expressivitat oral i gestual, capacitat de joc i de repetició. Eines pràctiques bàsiques de valoració i comprovació.

3. Actors i directors: instruments comuns, objectius complementaris, procediments diferents.
 - a. Els instruments expressius: la veu, el moviment i la imatge.
 - b. La construcció del personatge versus el model actancial. Situació, emoció, objectiu, conflicte i acció.
 - c. Els processos de l'actor en el context del procés de realització d'una posada en escena.
4. Procediments metodològics per dissenyar, plantejar i realitzar la direcció d'actors en artefactes escènics diversos que no superaran, en cap cas, al d'una escena.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

Metodologia (Cal indicar el nre d'hores de lectivitat presencial, així com les hores de treball autònom de l'alumne. Per exemple: 6 crèdits ECTS = 90 hores lectivitat presencial (60%) i 60 hores de treball autònom de l'alumne (40%) = 150 hores totals):

Crèdits: 4=100 hores

1. Treball presencial (60% del Total. 60 hores).

Les classes són bàsicament pràctiques. La professora proposa, condueix, tutoritza o supervisa diversos exercicis que tenen com base la improvisació, la imatge o el text, en els quals els estudiants juguen diversos rols –actor/actriu o director/directora-, que donen peu a formular i exemplificar des de la pràctica, punts específics i concrets del contingut del temari.

2. Treball autònom de l'alumne. (40% del Total. 40 hores).

L'alumne llegeix els textos recomanats, reflexiona sobre el seu aprenentatge i dissenya i projecta el treball de direcció d'actors que durà a terme a classe.

AVALUACIÓ:

Treballs pràctics: 40%

Assistència: 30%

Millora i correcció dels exercicis: 30%

BIBLIOGRAFIA:

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

BROOK, Peter. *El espacio vacío*. Barcelona: Península, 1998.

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

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

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