

PLA DOCENT

Curs : 2n
Especialitat: Direcció Escènica i Dramatúrgia
Codi de l'assignatura: 523004
Assignatura: Direcció d'Actors 2
Tipus d'assignatura: Obligatòria
Crèdits ECTS de l'assignatura: 6 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 150h
Impartició: -----
Professors/es:
Descriptors: Establiment del primer contacte amb actors professionals en un treball no centrat en el muntatge d'escenes, sinó en l'exploració dels mecanismes actorals i del llenguatge que cal utilitzar per posar-los en acció per tal d'obtenir uns resultats prèviament definits.
Requisits: Direcció d'Actors I
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L'ASSIGNATURA:

Competències genèriques (Transversals):

1. Capacitat per sintetitzar al màxim el missatge d'una escena.
2. Capacitat per aportar una lectura personal de l'escena, sempre tenint en compte quina és la proposta de l'autor (determinar-la si és possible). Ser conscients, en tot cas, de les possibles diferències i opcions que el text propicia o si es treballa, volgutament o no, a "contra-text".
3. Capacitat per treballar amb flexibilitat, adaptant-se a les circumstàncies i als actors.
4. Capacitat per desenvolupar la intuïció i la intel·ligència emocional amb el tracte amb els actors.
5. Capacitat per establir la comunicació amb els actors amb missatges senzills, clars i útils.
6. Capacitat per distingir la diversitat dels actors (tècnica i psicològicament) per tal de poder comunicar-se amb eficàcia.
7. Capacitat per respectar el treball dels companys i per observar una crítica constructiva.
8. Capacitat per aprendre dels propis errors i dels errors dels companys.
9. Capacitat per assumir riscos i també els propis errors.

Competències específiques:

1. Aprendre a organitzar el temps d'assaig.
2. Aprendre a conduir el treball de taula.
3. Aprendre a mirar i a treure conclusions operatives de la mirada.
4. Aprendre a establir les diferències en la repetició, analitzar-les i modificar allò que sigui oportú.
5. Aprendre a comunicar-se amb els actors amb la màxima precisió i operativitat.
6. Aprendre a detectar les característiques professionals dels intèrprets.
7. Aprendre a analitzar un text des del punt de vista del treball actoral.
8. Aprendre a respectar les aportacions dels actors tractant-los com a creadors del mateix procés creatiu.

RESULTATS DE L'APRENTATGE:

Coneixements:

1. Aprendre a expressar sintèticament la trama, el tema de l'escena i els objectius dels personatges.
2. Aprendre a fer una lectura profunda del text, a explicitar la veu del dramaturg i a proposar la seva lectura (si s'escau) i els objectius artístics.
3. Aprendre a fer una anàlisi del text des del punt de vista de la direcció actoral.
4. Aprofundir en l'observació. Aprendre "a mirar" i a extreure conclusions per modificar, o no, la interpretació de l'actor.
5. Entendre el concepte de "naturalitat" i d'estilització gestual.
6. Conèixer els recursos per modificar la interpretació a través de l'esquema corporal de l'actor.
7. Conèixer la importància de l'espai escènic, dels objectes i dels elements de vestuari en relació a la interpretació.
8. Aprendre a ser "espectador" del propi treball, a distanciar-se per veure amb objectivitat el que es pretén que arribi als espectadors.
9. Aprendre a realitzar una posada en escena al servei de les necessitats actoral.

Habilitats, procediments o destreses:

1. Aplicar els conceptes fonamentals establerts amb propietat i coherència.
2. Organitzar i estructurar el procés d'assaig.
3. Planificar el proper assaig, a partir dels encerts i dels errors que s'hagin pogut cometre.
4. Construir a partir de la pràctica la pròpia terminologia específica per portar a terme la direcció d'actors.
5. Analitzar l'evolució del procés (l'alumne-director i els companys-espectadors).
6. Treure les conclusions pertinents (l'alumne-director i els companys-espectadors).
7. Consignar a la "Memòria Final" el que l'alumne consideri oportú tant del propi treball com del realitzat pels seus companys.

Actituds:

1. Tenir una mirada oberta a l'hora d'aprofitar la diversitat dels actors, tant personal i professional, com metodològica.
2. Respectar el treball dels actors i dels seus companys.
3. Tenir una actitud crítica (però flexible) vers el treball dels companys i de si mateixos.
4. Indagar en els diversos criteris estètics i metodològics per anar trobant el propi estil.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

Blocs de contingut:**1. A nivell teòric:**

Coneixement de les bases teòriques i pràctiques d'anàlisi dels signes actoral.

2. El procés de treball amb l'actor:

- a. L'explicitació dels objectius artístics del director/directora.
- b. La línia emocional i d'acció del personatge i la divisió de l'escena en blocs.
- c. L'atmosfera escènica i el comportament dels personatges.
- d. L'estilització gestual i de comportament.
- e. Gestió i desenvolupament dels primers elements activadors en la interpretació.
- f. Unió dels signes interpretatius i escènics dins d'un sistema complex.
- g. Coneixement dels recursos i de l'estil de cada intèrpret i detecció de les inhibicions actoral.

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):

6 ECTS= 90h de lectivitat presencial (60%), 60h de treball autònom de l'alumne (40%). Total: 150 hores.

1. Treball presencial (90h).

Classe magistral.

El professor explica els conceptes i procediments necessaris per a la realització del treball amb els actors seguint el temari exposat.

Taller (Classe dirigida).

A partir de l'emplaçament del text i del projecte d'escenificació els alumnes realitzaran una sèrie de propostes que seran modificades constantment amb l'acompanyament del professor i dels companys.

2. Treball autònom de l'alumne (60h).

L'alumne ha de preparar els materials textuais que ha de treballar amb els actors. Elaborar i analitzar-los. Crear hipòtesis de treball i modificar el procés a partir de l'experiència diària.

AVALUACIÓ (CRITERIS, ESTRATÈGIES O ACTIVITATS I PONDERACIÓ):

Es tindrà en compte:

1. La consecució de les competències específiques i transversals. (70%)
2. L'assistència (obligatòria a totes les sessions). (30%)

BIBLIOGRAFIA:

BERRY, Cicely. *Texto en acción: la guía definitiva para que el actor y el director exploren el texto durante los ensayos*. Madrid: Fundamentos: 2014.

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

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*. New York ; London: Routledge, 2019.

DONNELLAN, Declan. *El actor y la diana*. Ed. Fundamentos, 2002.

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

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

RICHARDS, THOMAS. *Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas*. Alba Editorial s.l.u. Barcelona, 2005

STANISLAVSKI, Konstantin. *El trabajo del actor sobre si mismo*. Editorial Alba.

TXEKHOV, Michael: *Sobre la técnica de la actuación*. Editorial Alba.

Bibliografia complementària?

BARBA, Eugenio: *La canoa de papel*. Biblioteca Teatro Laboratorio.

CASTELLUCCI, Romeo: *Los peregrinos de la materia*. España: Editorial Continta Me Tienes, 2013.

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