

PLA DOCENT

Curs: Segon
Especialitat: Direcció i Dramatúrgia
Codi de l'assignatura: 523003
Assignatura: Sistemes d'Interpretació 2. L'actor i el Moviment
Tipus d'assignatura Obligatoria:
Crèdits ECTS de l'assignatura: 6 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 150 h
Impartició semestral
Professors/es:
Descriptors: Anàlisi i descomposició del moviment de l'actor en escena. La màscara neutra com a procediment d'anàlisi del moviment. El moviment de l'actor de la imitació de la realitat a la teatralitat. Força, plasticitat i ritme del moviment. El cos i l'espai: significat de l'orientació i la distància. El personatge i l'habitació de l'espai. La consciència de l'espai. La consciència de grup: comunicació, atmosfera i emotivitat.
Requisits: cap
Observacions: L'assignatura consta de dos blocs de contingut. A) Interpretació amb màscara. B) Interpretació des de l'objecte i la imatge.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L' ASSIGNATURA:

Competències generals (transversals):

1. Dominar la metodologia d'investigació en la generació d'idees i solucions viables.
2. Integrar-se adequadament en equips multidisciplinaris i en contextos culturals diversos.
3. Recollir informació significativa analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

Competències específiques:

1. Dominar els recursos expressius per desenvolupar la interpretació amb material per el joc teatral i amb màscara.
2. Participar en la creació triant les millors eines per portar a terme el joc dramàtic proposat.
3. Estudiar per concebre i fonamentar els procés creatiu personal i de grup, tant en el que es refereix a la metodologia de treball com en la recerca i renovació estètica.

RESULTATS DE L'APRENTATGE:

Coneixements:

1. Interrelacionar conceptes de llenguatge visual, dissenyant i manipulant material per al joc teatral.
2. Conèixer les diferents tècniques de manipulació per adaptar cadascuna d'elles a la situació requerida.
3. Reconèixer i adaptar en cada situació el treball de veu més adequat.
4. Conèixer els principis d'observació i mimesi.
5. Concepte de presència escènica.
6. Anàlisi del moviment.
7. Conèixer els conceptes de punt fix, d'identificació i de transferència.
8. Conèixer els elements indispensables per a una bona anàlisi i estudi de la màscara.
9. Conèixer els eixos bàsics de l'esquema corporal de l'actor.
10. Entendre el concepte de tipus i contratipus.
11. Conèixer els principis teòrics del treball amb la mitja màscara.
12. Conèixer els principis teòrics i tècnics de la tècnica vocal de la màscara.

13. Conèixer els codis de retòrica gestual i retòrica verbal de la màscara.

Habilitats, procediments o destreses:

1. Utilitzar l'imatge com a motor de la narració.
2. Dissenyar material per al joc teatral.
3. Resoldre situacions de manipulació a partir de les tècniques treballades.
4. Saber utilitzar els materials per fer visible, el que és invisible.
5. Saber analitzar i incorporar mimèticament allò observat.
6. Capacitat per potenciar la presència escènica de l'alumne.
7. Desenvolupar la tècnica d'improvisació i d'escriptura escènica, gestual i pantomímica.
8. Saber aplicar els principis bàsics: canvi de pes, equilibri - desequilibri, ondulació, fragmentació.
9. Ser capaç de dibuixar un món il·lusori en l'espai.
10. Saber utilitzar el mecanisme de les identifications amb qualitats i formes externes al personatge.
11. Saber transferir al personatge les qualitats generades en el procés d'identificació.
12. Saber aplicar la tècnica de construcció de personatges a partir de la modificació de l'esquema corporal.
13. Saber construir de manera versemblant tipus i els corresponents contratipus.
14. Saber utilitzar registres interpretatius no realistes.
15. Dominar la tècnica interpretativa de la mitja màscara i del principis d'organicitat i versemblança.
16. Saber utilitzar tècnicament la veu de manera adequada.
17. Saber utilitzar adequadament aquests codis propis del treball amb màscara.

Actituds:

1. Desenvolupar la curiositat com a motor de les accions.
2. Plantejar-se la creació a partir del compromís estètic, cultural i social.
3. Esforçar-se en el desenvolupament del treball en equip.
4. Capacitat per integrar els coneixements teòrics, tècnics i pràctics adquirits.
5. Entendre i experimentar el treball de l'actor com un "tot orgànic".
6. Capacitat per desenvolupar la imaginació, la intuïció i gestionar adequadament la intel·ligència emocional.
7. Capacitat per pensar i treballar de manera creativa.
8. Capacitat per tenir una mirada crítica però constructiva sobre el treball dels altres i d'un mateix.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

Blocs de contingut:

Bloc 1: Interpretació amb Màscara 3 ECTS (75 hores. 45 hores presencials)

1. La transformació física de l'actor: La construcció del personatge a partir de la modificació de l'esquema corporal.
2. La màscara neutra.
 - Espai i ritme
 - Presència escènica
 - Dinàmiques i anàlisi del moviment
 - Les identifications: elements, materials, textures
 - El sistema de transferències
3. Les màscares expressives.
 - El concepte de prepersonatge
 - La màscara larvària
 - La màscara de caràcter
 - Màscara i contramàscara

4. La mitja màscara

- El personatge
- La veu i la màscara
- La puntuació
- Retòrica gestual i retòrica verbal
- La màscara humana
- La màscara de Commedia

Bloc B: 3 ECTS (75 hores. 45 hores presencials)

1. l'espai bidimensional, llum, ombres i projeccions
2. el cos fragmentat, treball de dissociació a partir del titella de guant
3. tècnica bàsica: punt fixe, mirada,
4. l'objecte allunyat, tècniques de control a distància, fils i tija
5. treball amb material per al joc teatral
6. joc metafòric
7. metamorfosis
8. dinàmica de materials
9. interrelació veu objecte
10. narració i objecte
11. la concepció plàstica i la seva aplicació interpretativa
12. la manipulació col·lectiva – Bunraku
13. interrelació actor-objecte

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

Metodologia.

Assignatura de 6 ECTS amb presencialitat 60/40. 90hores de treball presencial dividit en dos blocs de contingut.

Classe magistral i activitat guiada.

Pràctica de les tècniques amb reflexió final sobre el treball desenvolupat.

Informació teòrica i treball a partir de referents.

Exercicis adaptats al contingut de cada sessió.

Adaptació al ritme d'aprenentatge de cada alumne.

Practica de l'alumne.

Pràctica dels elements tècnics.

Ús dels elements apresos en la improvisació.

Avaluació (Criteris, estratègies o activitats i ponderació):

S'avalua:

L'assistència.

L'adquisició de les habilitats.

El progrés de l'alumne al llarg del curs.

La capacitat d'aportar propostes creatives.

Els treballs demanats.

Com:

Avaluació continua (avaluación acreditativa).

El resultat final dels treballs realitzats.

L'avaluació serà continuada, valorant especialment l'actitud de l'alumne envers l'assignatura i l'assoliment del principis tècnics fonamentals.

Altres aspectes a tenir en compte són la creativitat i l'imaginari de l'alumne, la constància i l'esforç en el treball i la capacitat per treballar amb l'altre i en grup.

Al tractar-se d'una assignatura de contingut molt específic i d'aprenentatge progressiu, amb una dinàmica de treball de grup important, es valorarà amb rigor la puntualitat. L'assignatura és de caràcter eminentment presencial i, per tant, l'assistència és obligatòria. Un 25% d'absències no justificades comportarà la no superació de l'assignatura.

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

ASLAND, Odette: *París: Le corps en jeu*. CNRS, 1994.

BARBA, Eugenio; SAVARESE, Nicola: *El arte secreto del actor. Diccionario de antropología teatral*. México: Editora Pórtico de la Ciudad de México, 1990.

BUFFONERIES: *La Commedia dell'Arte à travers les masques de Amleto e Donato Sartori*. Firenze: 1982.

DE MARINIS, Marco: *Mimo e teatro nel Novecento*. Firenze: La Casa Usher, 1993.

FO, Dario: *Manual mínimo del actor*. Estella: Gráficas Lizarra, 1998.

INSTITUT DEL TEATRE. *El somriure del monstre*.

KNOEDGEN, Werner: *El teatre impossible. Per una fenomenologia del teatre de figures*.

LECOQ, Jacques: *Le corps poétiques*. París: Actes sud-Papiers, 1993.

LECOQ, Jacques: *Le théâtre du geste*. Paris: Bordas, 1987.

MONOGRAFIES DE TEATRE *Les grans tradicions populars: ombres i titelles* Institut del Teatre.

SARTORI, Donato: *Arte della maschera*. Firenze: Dasa Usher, 1983.