CURSO DE ARTES ESCÉNICAS

DIRECTOR: Dr. D. Julio Vélez Sainz

Contacto: jjvelez@ucm.es Teléf.(+34) 610014481

ESCUELA EN LA QUE SE INSCRIBE EL CURSO: Escuela de Humanidades.

HORARIO DEL CURSO: Mañanas de 9:00 a 14:00 horas.

PERFIL DEL ALUMNO: Licenciados, diplomados, estudiantes de últimos años de carrera y preferentemente procedentes de las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales. Egresados de las escuelas de arte dramático. En general, todas aquellas personas interesadas en las artes escénicas.

OBJETIVOS:

El curso está orientado a la formación de especialistas en artes escénicas y dramáticas. De la mano de destacados profesores universitarios y profesionales del sector, se ofrecerán las herramientas necesarias para aprender a poner en marcha proyectos dramáticos y escénicos en sus diferentes ámbitos de especialización: interpretación, dramaturgia, dirección, uso del cuerpo y de la voz, espacio teatral, análisis de textos teatrales, perfomance, artes del espectáculo. Para ello se establecen diferentes módulos teórico-prácticos que conforman el eje central del curso.

Se ofrece, de esta manera, un curso vinculado al mundo profesional y ligado a la reflexión e investigación académica, vectores clave para la formación de expertos en esta especialidad.

Se proponen los siguientes o**bjetivos específicos**:

* Comprender y conocer el espacio escénico, los procedimientos de análisis espacial y los principios dramatúrgicos para transformar un texto dramático.
* Estudiar las leyes del espacio aplicadas a la representación teatral, planteando diversas posibilidades de organización y uso del propio espacio.
* -Adquisición y/o ampliación de habilidades y competencias necesarias para la práctica escénica y teatral en múltiples entornos.
* -Aprender a poner en marcha proyectos dramáticos (tanto en términos académicos, como prácticos).
* Relacionar el personaje con la escenografía y los objetos, su entidad expresiva en el espacio escénico
* -Conocer el funcionamiento del mundo profesional de la escena y de instituciones, entidades culturales y, en general, de todos los agentes que intervienen en este sector.
* Analizar la concepción arquitectónica de los edificios teatrales en el marco de su tiempo y vincularlo con los condicionamientos interpretativos.
* Dominar las diversas interpretaciones del concepto de “espectáculo” y sus diferentes definiciones
* Conocer el repertorio de expresiones teatrales y parateatrales que lo integran , tanto occidentales como las grandes tradiciones orientales
* Identificar los procesos de realización, producción y ejecución de las diferentes manifestaciones espectaculares
* Interpretar las cuestiones relativas al significado, contenidos simbólicos o dimensión metafórica de los diferentes tipos de espectáculos en sus respectivos contextos culturales
* Demostrar capacidad crítica y de análisis de las diferentes perspectivas que las artes del espectáculo presentan en la sociedad actual
* Potenciar la destreza necesaria para abordar físicamente una circunstancia dada.
* Fusionar el pensamiento interpretativo con una actividad física minuciosa
* Desarrollar la imaginación creativa por medio del detalle activo
* Valorar las secuencias de movimiento que enlazan la acción dramática
* Posibilitar el tránsito del impulso interno hacia la apropiada manifestación plástica
* Incorporar las técnicas vocales al lenguaje oral
* Potenciar el autoconocimiento del instrumento corporal-vocal
* Desarrollar la memoria corporal
* Entrenar la organicidad de la voz de forma impulsada y libre
* Explorar el cuerpo como resonador y potenciar la amplificación vocal
* Vincular el sentido del texto a una correcta dicción
* Capacidad de revestir la palabra de sentido e intuición
* - Analizar las numerosas fuentes de financiación que existen
* -Ofrecer recursos para encontrar soluciones creativas a los dilemas que las artes escénicas recogen en el ámbito local e internacional. En este sentido, se persigue que el alumno aprenda a desenvolverse, a dimensionar con éxito y a adaptarse a los múltiples entornos sociales, culturales y económicos en el que se generan proyectos dramáticos.
* - Conocer y facilitar los recursos para la difusión y comunicación de proyectos escénicos.
* -Potenciar el desarrollo profesional y laboral del estudiante: el arte dramático como actividad profesional.

PROGRAMA:

Interpretación (25 horas)

Dirección (15 horas)

Dramaturgia (10 horas)

Cuerpo y voz (10 horas)

El personaje teatral (5 horas)

Historia del espacio teatral (5 horas)

Análisis del texto teatral (5 horas)

(VÉANSE PROGRAMAS ADJUNTOS)

Observaciones:

El profesorado dotará al estudiante de los medios para elaborar el esquema de un proyecto teatral. Para ello se ofrecerán diferentes módulos teórico-prácticos que le permitan analizar en profundidad cada una de las fases de desarrollo del mismo y presentarlo como trabajo final de curso.

DURACIÓN DEL CURSO: 75 horas.

HORARIO DEL CURSO: El horario del curso será por la mañana de 9:00 a 14:00 horas, aunque para la realización de algunas actividades prácticas y visitas a instituciones culturales, algunas sesiones se desarrollarán de 16:00 a 21:00h.

FECHAS DE REALIZACIÓN: Del 3 al 22 de julio de 2017

AULAS: Dotadas de medios técnicos adecuados.

NÚMERO DE ALUMNOS: Número máximo de estudiantes: 20

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

-Elaboración y presentación de un proyecto Teatral. Ya sea de cariz interpretativo, dramatúrgico o espacial /Ejercicios prácticos en clase: 75%

-Asistencia y participación: 25%

DIRECTOR DEL CURSO:

Julio Vélez Sainz

Doctorado en Filología Románica (2002) por la University of Chicago y en Filología Española por la Universidad de Salamanca (2008), es Profesor Titular en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador contratado doctor “Ramón y Cajal” en dicha Universidad y Assistant Professor (Titular) en la University of Massachusetts Amherst (USA) desde el año 2002 hasta el 2008. Ha sido profesor visitante en varias universidades europeas y estadounidenses (Brown, Toulouse Le-Mirail, Georgia). Ha dictado más de setenta cursos, comunicaciones y conferencias en las Américas, Europa y Asia en seminarios y reuniones académicas de primer orden.

Ha colaborado en varios proyectos de I+D nacionales e internacionales. Entre sus últimos proyectos como Investigador Principal se cuentan “La biblioteca de Lope” (MEC, PRX14/00553), PTCE “Primer Teatro Clásico Español: Plataforma para la investigación textual y escénica del Teatro Español del XVI (1496-1542)” (MINECO, FFI2015-64799-P. 2016-2019). Actúa como Director del Comité Gestor del proyecto “Plataforma digital para la investigación y divulgación del teatro contemporáneo en Madrid (TEAMAD)” (CAM, H2015/HUM-3366).

Ha publicado cinco monografías sobre distintos aspectos de Literatura española y universal y seis ediciones críticas sobre autores clásicos y contemporáneos en editoriales como Cátedra, Visor, Juan de la Cuesta, Fundación Universitaria, Ediciones Clásicas, Vervuert, etc. Ha publicado más de ochenta artículos, capítulos de libros y reseñas en español e inglés en revistas indizadas con un impacto verificable alto dentro del campo (19 artículos en español e inglés en el Web of Science (Thomson-ISI) A&HCI y SSCI, un Índice H de 2 y un promedio de citas por elemento de 0.44 así como 12 documentos primarios y 26 secundarios en SCOPUS). Es miembro del consejo editorial de varias revistas internacionales sobre literatura (*Arte nuevo*, *Laberinto*, *La perinola*).

Es evaluador oficial de la Agencia Nacional de Acreditación de la Calidad (ANECA). Tiene una bitácora sobre teatro y cultura en *The Huffington Post* (España): <http://www.huffingtonpost.es/julio-velez-sainz/> y ha sido entrevistado en Radio Nacional y Televisión Española, entre otros.

Más información en:

IP, "Primer Teatro Clásico Español": [www.ucm.es/PTCE /](http://www.ucm.es/PTCE%20/) Director, CG "TEAMAD": [ww.ucm.es/TEAMAD /](http://www.ucm.es/TEAMAD%20/) Blog sobre teatro y filología en el Huffington Post: <http://www.huffingtonpost.es/julio-velez-sainz/> Academia.edu: <https://ucm.academia.edu/JulioVelezSainz> Research Gate: <https://www.researchgate.net/profile/Julio_Velez-Sainz/> Researcher ID: <http://www.researcherid.com/rid/D-8965-2014> Linked-In:<http://www.linkedin.com/pub/julio-velez-sainz/3/758/772> Twitter @francatripa

CO-DIRECTOR DEL CURSO:

José María Esbec

Máster en Teatro y Artes Escénicas y Licenciado en Arte Dramático, actualmente desarrolla su tesis doctoral en el programa de Estudios Teatrales de la UCM. Además, dirige la compañía del Instituto del Teatro de Madrid, con la que ha estrenado *Historia del loco Cardenio*, de Shakespeare; *Guárdate del agua mansa*, de Calderón de la Barca, y *Teresa y el arquitecto,* de Javier Huerta Calvo. Con esta misma compañía también ha dirigido varias dramatizaciones, entre ellas *Más ceniza*, de Juan Mayorga, y *Carta al padre*, de Javier Huerta Calvo. Como actor ha participado en numerosos montajes entre los que destacan *El sueño de una noche de verano*, dirección de Carlos Marchena -con la que logró el Premio del Público en el Festival de Olmedo–; *La severa* *vigilancia* y *Nuestra cocina*, ambas dirigidas por Jarislaw Bielski,­ o *De noche justo antes de los bosques*, dirigida por Ruth Rivera. Por otra parte, ha desarrollado su faceta como dramaturgo escribiendo varias obras entre las que sobresale *Tres robles echan raíces,* texto que estrenó en el Teatro Principal de Zamora en el año 2010 con su propia compañía, ThreeR. Asimismo ha intervenido otras obras, como *Nuestra cocina* para Emigrario Teatro, que también dirigió. Además, forma parte del Laboratorio Rivas Cherif del Centro Dramático Nacional, un espacio de formación y especialización para directores y dramaturgos, así como de “La vía del actor”, una iniciativa similar en el plano actoral.

Ha sido creador y director de las I y II Jornadas de Estética y Artes Teatrales de Castilla y León en colaboración con la UVA, y ha impartido clases y conferencias relacionadas con los estudios teatrales en la UCM y UCLM. Asimismo, es profesor de Teatro, Oratoria y Comunicación no verbal en varios ámbitos universitarios e imparte clase de Estrategias de Mercado y Difusión en Artes Escénicas en el Máster de Estudios de Teatro Avanzados de la UNIR.

Javier Huerta Calvo

Javier Huerta Calvo es catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció y doctoró, bajo el magisterio de don Francisco López Estrada, con sendos Premios Extraordinarios, y donde ha desarrollado casi toda su carrera docente, salvo un periodo de cinco años, en que estuvo al frente del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Ámsterdam, también como catedrático de Literatura. Ha sido director de los Cursos para Extranjeros de la UCM, y ha dirigido varios cursos de verano en Almería, Santa Cruz de Tenerife y El Escorial, e impartido conferencias y seminarios en distintas universidades extranjeras como la Sorbona de París, Toulouse, Harvard, Groninga, Utrecht, Amberes, Roma, Praga, Tel Aviv, Haifa, Mérida (Venezuela), Berna... En la actualidad, es director del grupo de investigación Seminario de Estudios Teatrales y coordinador del Curso de Doctorado *Historia y Teoría del Teatro*, que ha merecido la Mención de Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Asimismo, dirige la Escuela Complutense de Verano *Introducción a los estudios de arte dramático*. Todas estas actividades han culminado en la reciente creación del Instituto del Teatro de Madrid, como instituto universitario de investigación de la Universidad Complutense, y del cual es director.

Su núcleo primero de investigación es el teatro breve de los siglos de oro, y, por extensión, el teatro carnavalesco, alrededor del cual ha explorado en varios libros: *Teatro breve de los siglos XVI y XVII, Antología del teatro breve del siglo XVII, El nuevo mundo de la risa, Una fiesta burlesca del siglo de oro, El teatro breve en la Edad de Oro…*; así como en numerosos artículos, aparecidos en revistas como *Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, Primer Acto, Revista de Literatura, Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Criticón, Edad de Oro, Nueva Revista de Filología Hispánica, Cuadernos de Teatro Clásico, Scriptura, Dicenda, Diálogos Hispánicos de Ámsterdam, Acotaciones, Arbor, Estreno…* Como colofón de este trabajo de muchos años acaba de aparecer la *Historia del teatro breve en España*, que ha dirigido para la editorial Iberoamericana.

Ha organizado varios seminarios y simposios internacionales, como *El humor en España*, *El teatro español a fines del siglo XVII*, celebrado en Ámsterdam, cuyas actas en 3 volúmenes ha editado también, *Tiempo de burlas, Calderón en Europa, Perfil de Cernuda*… Es editor, asimismo, de los libros *Formas carnavalescas en el arte y la literatura*, *Al margen de la Ilustración. Cultura popular, arte y literatura en el siglo XVIII,* *Teatro y Carnaval*, *Clásicos entre siglos*, y el *Diccionario de personajes de Calderón* y el *Diccionario de personajes de Tirso de Molina* (ambos en colaboración con Héctor Urzáiz).

Su interés por la teoría literaria, en especial por la crítica de géneros, se ha plasmado en el libro *Los géneros literarios. Sistema e Historia* (en colaboración con Antonio García Berrio) y en varios trabajos acerca del teórico ruso Mijaíl Bajtín*.* Entre sus ediciones destacan los *Entremeses*, de Cervantes; el *Teatro fantástico*, de Benavente, *La venganza de don Mendo*, de Muñoz Seca, la *Obra dramática completa*, de Juan Gutiérrez Gili, y *El público*, de García Lorca.

Ha dirigido para la editorial Gredos una monumental *Historia del teatro español*, en dos volúmenes de más de 3000 páginas. Y, como complemento, ha preparado el cederrón titulado *El viaje entretenido. Una historia virtual del teatro español* (en colaboración con Andrés Peláez). A fines del pasado año ha aparecido en Espasa su diccionario *Teatro español (de la A a la Z),* realizado en colaboración con Emilio Peral y Héctor Urzáiz. Otro de sus focos de investigación es la poesía contemporánea: ha publicado algunos trabajos sobre Luis Cernuda, Leopoldo Panero, Rafael Morales y Antonio Colinas. Recientemente ha llevado a cabo la edición crítica de la *Obra completa*, de Leopoldo Panero, en tres volúmenes, por encargo del Ayuntamiento de Astorga, con un estudio preliminar de 250 páginas.Es colaborador habitual del *ABCD las Letras* y de la revista *Leer*.

Arno Gimber

Arno Gimber es Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madridy sus líneas de investigación son literatura alemana del siglo XIX, Fausto, literatura y otros medios, transferencias literarias y culturales. Dentro de sus muchas publicaciones podemos destacar las siguientes: «Richard Strauss, Stefan Zweig, Joseph Gregor and the Story of the Celestina Opera that Almost was, with a Bibliographic Appendix of Celestina Operas in the Twentieth Century.» In: Celestinesca 31 (2007) pp. 133-164 (en colaboración con Joseph Thomas Snow). «Los clásicos españoles y su reinterpretación escénica en los teatros de los países de habla alemana.» In: Cuadernos de Teatro Clásico. Clásicos sin fronteras 24,2 (2008) pp.13-55. Fausto en Europa. Visiones de los demonios y el humor fáustico. Eds. Arno Gimber / Isabel Hernández. Madrid, Editorial Complutense, 2009. «'Stimmen hin und wieder wandern.' Texte von Ingeborg Bachmann in Musik gesetzt.» In: Brigitte E. Jirku / Marion Schulz (eds.), "Mitten ins Herz". KünstlerInnen lesen Ingeborg Bachmann, Frankfurt/Main, Peter Lang, 2009, pp. 53-71. «Zwischen Dämonisierung und Heiligkeit: Margarete als Kontrastfigur in Goethes Faust.» In: Philippe Wellnitz (ed.), Goethes Faust I zwischen Tradition und Modernität. Le premier Faust de Goethe entre tradition et modernité. Strasbourg: Presse Universitraire de Strasbourg, 2010, pp. 135-146.

Agnieszka Matyjaszczyk

Agnieszka Matyjaszczyk es doctora en Filología Eslava y Profesora Titular de Universidad en la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación incluyen Literatura Polaca, Teatro Polaco del siglo XX y las relaciones literarias hispano-polacas. Dentro de sus publicaciones más relevantes podemos destacar las siguientes: - "La Joven Polonia", "Literatura polaca de Entreguerras", "La literatura polaca desde la II Guerra Mundial hasta el final del segundo milenio: El teatro", en F. Presa González (Coord.), Historia de las literaturas eslavas, Ediciones Cátedra, Madrid, 1997. "St. I. Witkiewicz: la Forma Pura en la vanguardia del teatro europeo de entreguerras", Revista de Filología Italiana, Universidad Complutense de Madrid, 2000. ISSN: 1133-9527 - El Teatro de la Forma Pura, Gram, Madrid, 2000. "Calderón de la Barca en los escenarios teatrales polacos", Eslavística Complutense, 6, Universidad Complutense de Madrid, 2006. - "La recepción del Teatro Clásico español en el teatro polaco en las últimas décadas del siglo XX", Cuadernos de Teatro Clásico, 2008, Madrid.

Ainhoa Amestoy

Doctora en Ciencias del lenguaje y de la literatura (UCM) y licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (UCM) y en Dirección de escena (RESAD). Ha trabajado con profesionales como William Layton, Miguel Narros, Guillermo Heras, Antonio Malonda, Antonio Fava, Mariano de Paco, Pedro Víllora, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Víctor Ullate o Phillipe Gaulier. Ha sido coordinadora artística del CDN y formó parte de su consejo asesor. Ha trabajado en gestión cultural en el Ayuntamiento de Madrid, y lleva la productora Estival Producciones.Ha impartido clases en Colgate University, Hamilton College, Middlebury College, Colegio Santa María, Universidad Complutense y Universidad Nebrija. Ha recibido, entre otros, el Premio Ercilla o el Premio Buero de Teatro Joven. Entre sus últimos trabajos destaca *Hablando (último aliento)*, para el CDN. Imparte clases, cursos y conferencias en diferentes centros dedicados a la investigación y divulgación teatral.

Eduardo Vasco

Doctor en Estudios Teatrales por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Estudió Interpretación y Dirección de Escena. Ha montado más de cuarenta espectáculos desde su primer estreno en 1992. Funda y dirige desde 1995 su propia compañía. También ha sido director de la Compañía Nacional de Teatro Clásicoentre 2004 a 2011 donde dirigió *El perro del hortelano*, *La moza de cántaro,* *La estrella de Sevilla,* *Las Bizarrías de Belisa y El castigo sin venganza de Lope de Vega* entre otras. Entre sus últimos montajes con Noviembre Teatro destacan *Ricardo III, El mercader de Venecia, Otelo, Noche de reyes y Hamlet* de William Shakespeare y *La ruta de don Quijote,* de Azorín. Como decente hay que poner de relieve queha sido Vicedirector de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (2001-2004) y Jefe del Departamento de Dirección de Escena de la RESAD (1999-01) donde es profesor titular de Dirección Escénica desde 1996. En su haber tiene importantes premios y menciones como Encomienda de la orden del Mérito Civil concedida por S.M. el rey en diciembre de 2011. Premio Fuente de Castalia 2014 (Festival Clásicos en Alcalá). Premio Teatro Rojas de Toledo a la mejor dirección en 2016 por *El mercader de Venecia*. Premio Teatro Rojas al mejor espectáculo 2009 por *El pintor de su deshonra.* Premio teatro Rojas 2012 mejor espectáculo y dirección por *El perro del hortelano*. Premios de la asociación de críticos de Uruguay al mejor espectáculo extranjero en 2008 por *Don Gil de las Calzas verdes* y 2012 por *El alcalde de Zalamea*. Premio Agora 2000. Festival de Teatro Clásico de Almagro. En 1993 obtuvo el Premio José Luis Alonso para nuevos directores por *Hiel*.

Laila Ripoll

Laila Ripoll es dramaturga y directora de escena. Ha recibido, entre otros, el Premio Max, el Premio Nacional de Literatura Dramática, el “Ojo Crítico”, el “José Luis Alonso”, el “Ciudad de Palencia”, el “Artemad”, el “Caja España” o el Homenaje de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. En 1991 funda la compañía teatral Micomicón con la que ha dirigido más de veinte espectáculos. Desde esa fecha ha desarrollado un trabajo de investigación y recuperación de los textos del Siglo de Oro español, con especial atención a Lope de Vega. Con Micomicón ha viajado por toda Iberoamérica. El contacto con la realidad de ese continente ha dejado una huella profunda en su teatro. Es autora de más de veinte textos teatrales, además de versiones y adaptaciones de textos clásicos y contemporáneos. Su obra ha sido traducida al francés, rumano, portugués, árabe, italiano, griego, inglés, japonés, gallego y euskera y casi una veintena de sus textos han sido publicados o estrenados en España y fuera de ella. También ha dirigido espectáculos para el Centro Dramático Nacional, Otoño Musical Soriano Festival de Mérida, Teatro Español, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Fundación Colegio del Rey o Producciones Andrea D´Odorico, entre otros.

ANEXO MODELO DE PROGRAMAS DE ASIGNATURAS

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE INTERPRETACIÓN

PRESENTACIÓN DEL TALLER

A partir de algunos textos dramáticos que se propongan, se trabajará con el alumnado para dotarle de las herramientas suficientes y que, de este modo, goce de la autonomía precisa para crear personajes de diferentes épocas, géneros y estilos sin abandonar en ningún momento del proceso el estudio de la herramienta psicofísica. El análisis, que tendrá su génesis en los textos dramáticos que se propongan –materia prima sobre la que han de emanar todas las propuestas- se maridará con un exhaustivo desarrollo del sentido escénico vinculado a la puesta en escena, cuyos parámetros fundamentales serán el tempo, el ritmo y el cronotopo. El control y el manejo corporal del alumno será fundamental para sentar las bases del desarrollo del lenguaje corporal en la escena y la capacidad de relación y captación de estímulos ya sean auditivos, rítmicos, visuales, de composición o relaciones espaciales así como la recepción y transmisión de estados emocionales y climas colectivos.

El objetivo final de este trabajo es poner de relieve la capacitación del alumnado para dar respuesta a los retos de abordar el desarrollo completo de un personaje en el marco de una puesta en escena. Esto supone una poética del estudio no solo dotado de los mecanismos de la creación individual, sino de saber integrar de un modo teórico-práctico los conocimientos dentro de un equipo de trabajo.

El taller se orienta con un perfil claramente práctico fundamentado, de forma específica, en la **construcción del personaje** con un desarrollo completo en el marco de una puesta en escena que revela la dicotomía interpretación/ voz y cuerpo.

OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

1. Desarrollar las herramientas psico-físicas que permiten al alumno asimilarlos rasgos y caracteres del personaje: confrontar al alumno con sus limitaciones y estimularle a romper esos límites para adoptar naturalezas de sentimiento y comportamiento alejadas de su personalidad.
2. Perfeccionar el uso de los instrumentos de análisis de textos dramáticos.
3. Descubrir las diferentes claves de cada género a través del trabajo orgánico interior y la incorporación de las características físicas y de comportamiento esenciales del personaje contando con el contexto histórico- social, e incorporar a la base del estudio del superobjetivo del autor y las claves temáticas e ideológicas con las que guía así como las especiales condiciones, biográficas y de entorno social, que condicionan o explican su escritura.
4. Manejar el espacio escénico a través de las posibilidades corporales con control y dominio del movimiento coordinado.
5. Dominar el ritmo, el tiempo y el silencio así como saber interrelacionar estos recursos en la interpretación textual.
6. Desarrollar de forma sistemática la construcción de personajes a partir de las claves de cada género estudiado.
7. Desarrollar la forma sistemática la construcción de personajes a partir de las claves de los estilos estudiados.
8. Abordar al menos el estudio completo de un personaje siguiendo el sentido de globalidad y línea de acción a lo largo de toda una obra.
9. El coro: trabajo colectivo, el ente. Su gradación e importancia en el trabajo colectivo.

Con la consecución de estos objetivos el alumno adquirirá las siguientes competencias y habilidades específicas:

1. Manejará las herramientas psicofísicas que le pauten la construcción del personaje.
2. Estará en condiciones de construir un personaje alejado de su registro para dar el salto a la encarnación del personaje.
3. Tendrá el dominio de conocimientos teóricos para sustentar el análisis del personaje a través de la supertarea del autor y el contexto socio-histórico, así como el análisis de las circunstancias dadas que se deben estudiar para la creación del personaje.
4. Sabrá trabajar las diferencias en la interpretación en escenas monológicas, dialógicas y corales.
5. Diferenciará en la creación del personaje las claves de género y estilo.
6. Sabrá acercarse a la creación de un personaje a través de la cadena de sucesos.
7. Tendrá seguridad, libertad y control del movimiento.
8. Considerará su ubicación espacial consigo mismo, con los demás y con el resto de elementos que compongan la realidad inventada en la concepción espacial.

TEMARIO DE LA ASIGNATURA Y BiBLIOGRAFÍA

TEMA 1- Desarrollo de las herramientas psicofísicas para el estudio y la construcción del personaje:

1.1. Centros de energía de personaje. Cuerpo imaginario.

1.2. Gesto psicológico del personaje.

1.3. Tipologías temperamentales y sus combinaciones.

* 1. La transformación del personaje a través de la improvisación.

1.5. Atmósferas del personaje.

1.6. La partitura de acciones físicas y su relación con la acción dramática.

1.7. Análisis del tempo-ritmo en la creación del personaje.

TEMA 2- Análisis y construcción de personajes en diferentes géneros y épocas. Claves genéricas del autor y la obra.

2.1. Supertarea del autor.

2.2. Líneas temáticas fundamentales.

2.3. Ideología del autor y la obra.

2.4. Circunstancias histórico-sociales del autor.

2.5. Estudio de los modos de representación y convenciones de la época.

2.6. Claves y restricciones temáticas y estilísticas del género y la época.

TEMA 3- Análisis del personaje en la obra.

3.1. Supertarea y acción transversal.

3.2. Sucesos fundamentales para el personaje.

3.3. Circunstancias dadas.

3.4. Cualidades dominantes.

3.5. Valoración de los hechos.

3.6. Visualización e imágenes para el personaje.

TEMA 4- Bases expresivas y puntos de vista escénicos

4.1. La abstracción del movimiento cotidiano. La estilización del movimiento.

4.2. La relación espacial, la forma, la gramática corporal, la gravedad y el equilibrio.

4.3. El silencio corporal y la presencia.

4.4. La experiencia rítmica del movimiento.

4.5. La calidad y musicalidad del movimiento.

4.6. Percepción y conciencia corporal: análisis del movimiento orgánico.

4.7. Segmentación. Coordinación y disociación.

4.8. Gravedad. Cómo actúa en la estructura anatómica y repercute en la vocalidad.

TEMA 5- Análisis del personaje en la escena y el estudio de la escena

5.1. Tarea del personaje en la escena estudiada.

5.2. Antecedentes previos, remotos, incidentes desencadenantes y otras circunstancias dadas esenciales.

5.3. Línea de pensamiento interna.

5.4. Acción transversal y objetivos físicos en la escena.

TEMA 6- Estudio e incorporación de las claves al género.

6.1. Restricciones.

6.2. Claves y convenciones de dicho género.

6.3. Escala expresiva y adecuación de la energía.

TEMA 7- Estudio e incorporación de las claves del estilo (musical).

7.1. Adecuación y adaptación del registro al estilo.

7.2. Relación entre el estilo y el género.

7.3. Definición de la escena a través del estilo.

TEMA 8- Desarrollo completo de un personaje a lo largo del conjunto dela obra.

* 1. Análisis sociológico del personaje.

8.2. Sentido de globalidad.

8.3. Cadena de sucesos.

8.4. Línea de acción del personaje a través de la cadena de sucesos.

8.5. Arco de transformación.

8.6. Puntos de giro e inflexión en el desarrollo del personaje.

8.7. Futuro del personaje.

TEMA 9- Proceso de montaje y ensayo de la obra.

9.1.Justificación actoral del montaje y de las necesidades de la puesta en escena.

9.2. Creación de la atmósfera y del tempo-ritmo en la representación.

9.3. El trabajo creativo del actor unido a la fijación y repetición de los resultados artísticos exigidos.

9.4. Incorporación progresiva de la indumentaria y utilería así como de los códigos musicales y coreográficos de forma imbricada.

TEMA 10- El encuentro con el público: ensayos con público, estreno y representaciones.

10.1. El período de ensayos generales. Pruebas con público.

10.2. Preparación psicológica para el estreno.

10.3. El actor ante la representación:

- Preparación psicofísica y emocional para la función

- Acción-reacción con el público.

- Incorporación de las notas y correcciones del director en la función.

- Relación y responsabilidad del actor con sus compañeros, el personal técnico y con el material de trabajo.

BIBLIOGRAFÍA.

-ABIRACHED, Robert. *La crisis en el personaje moderno.* Madrid: ADE. 1994.

-ALONSO DE SANTOS, José Luis.*Manual de teoría y práctica teatral.* Madrid. CASTALIA. 2007.

-BERRY, Cicely. *La voz y el actor.* Madrid. ALBA. 2006.

-BUSTOS SÁNCHEZ, I. *La voz. La técnica y la expresión.* Badalona. PAIDOTRIBO. 2007.

-CHEJOV, Michael. *Sobre la técnica de la actuación.* Barcelona. ALBA EDITORIAL. 2005.

-CHEJOV, Michael. *Lecciones para el actor profesional.* Barcelona. ALBA EDITORIAL. 2006.

-DONELLAN, Declan. *El actor y la diana.* Madrid. FUNDAMENTOS. 2004.

-KNÉBEL, María Ósipovna.*El último Stanislavski.* España. FUNDAMENTOS. 2005.

-LABAN, Rudolf. *El dominio del movimiento.* España. FUNDAMENTOS. 2006.

-LAYTON, William. *¿Por qué? Trampolín del actor.* España. FUNDAMENTOS. 2004.

-LECOQ, Jacques. *El cuerpo poético.* SantLlorençd’Hortons (Barcelona) ALBA EDITORIAL. 2007.

-HORMIGÓN, Juan Antonio. *Trabajo dramatúrgico y puesta en escena.* Madrid. FUNDAMENTOS. 1991.

-RICHARDSON, Don. *Interpretar sin dolor.* Madrid. ADE. 1999.

-STANISLAVSKI, ConstantínSergueiévich. *El trabajo del actor sobre su papel.* Buenos aires. QUETZAL. 1993.

-STANISLAVSKI, Konstantin. *La preparación del actor.* Madrid: Ed. La Avispa, 2003.

-STANISLAVSKI, Konstantin. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia.* Barcelona. ALBA EDITORIAL. 2003.

-STANISLAVSKI, Konstantin. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación.* Barcelona. ALBA EDITORIAL. 2009.

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE ANÁLISIS DE TEXTOS TEATRALES

PRESENTACIÓN DEL TALLER

A partir de algunos textos dramáticos que se propongan, se trabajará con el alumnado para dotarle de las herramientas suficientes de análisis textual necesarias para la puesta en escena de cualquier texto.

EL ANÁLISIS DE TEXTOS TEATRALES

Fases del análisis

1. ACCIÓN

2. SITUACIÓN

3. PERSONAJE

4. LENGUAJE

4.1. LENGUAJE LITERARIO

4.2. LENGUAJE ESPECTACULAR

5. TEMÁTICA E IDEOLOGÍA

1. ACCIÓN

1.1. Organización del texto

1.1.1. Elementos iniciales (Paratexto)

1.1.1.1. Titulación

1.1.1.1.1. Título

1.1.1.1.2. Subtítulo

1.1.2. Textos preliminares

1.1.2.1. Dedicatoria

1.1.2.2. Lema

1.1.2.3. Prólogo

1.1.2.4. Elenco (*Dramatis personæ*)

1.1.3. Textos posliminares (epílogo)

1.1.4. Otros elementos (dibujos, ilustraciones)

1.2. Estructura de la acción dramática

1.2.1. Desarrollo de la acción

1.2.2.1. Argumento

1.2.2.2. Tipos de acción

1.2.2.2.1. Acción principal

1.2.2.2.2. Acción secundaria

1.2.2. División de la acción

1.2.2.1. Explícita

1.2.2.1.1. Partes

1.2.2.1.2. Actos o jornadas

1.2.2.1.3. Cuadros

1.2.2.1.4. Escenas

1.2.2.2. Implícita (segmentos o secuencias)

2. SITUACIÓN

2.1. Espacio

2.1.1. Configuración literaria (mediante el texto secundario

(1.2.1.2.)

2.1.1.1. Tipos (realista, fantástico, etc.)

2.1.1.2. Función y simbolismo

2.1.2. Configuración espectacular

2.1.2.1. Marco general (Tipo de teatro)

2.1.2.1.1. Teatro al aire libre

2.1.2.1.2. Teatro cerrado

2.1.2.2. Escenario

2.2. Tiempo

2.2.1. Configuración literaria

2.21.1. Tiempo de la acción (historia)

2.21.2. Tiempo de la palabra (discurso)

2.2.2. Configuración espectacular

2.2.2.1. Tiempo de la representación

2.2.2.2. Tiempo de la circunstancia (histórico)

3. PERSONAJE

3.1. Función en la acción dramática: actante

3.1.1. Sujeto

3.1.2. Ayudante

3.1.3. Oponente

3.2. Forma y tipología

3.2.1. Denominación

3.2.1.1. Nombre propio

3.2.1.2. Nombre común

3.2.1.3. Otros

3.2.2. Tipos (según diversas oposiciones:)

- realista/fantástico o alegórico

- divino/humano

- individual/universal

4. LENGUAJE

4.1. LENGUAJE LITERARIO

4.1.1. Enunciado dramático

4.1.1.1 División

4.1.1.1.1. Texto principal

(lo que se dice en escena)

4.1.1.1.1.1. Diálogo

4.1.1.1.1.2. Monólogo

4.1.1.1.1.3. Aparte

4.1.1.1.2. Texto secundario

(lo que se hace en escena)

4.1.1.1.2.1. Acotaciones

(indicaciones explícitas)

4.1.1.1.2.2. Didascalias

(indicaciones implícitas)

4.1.2. Modalidad

4.1.2.1. Prosa

4.1.2.2. Verso (Métrica)

4.2. LENGUAJE ESPECTACULAR

4.2.1. Interpretación: el actor

4.2.2. Mímica

4.2.2.1. Significación de los gestos

4.2.2.2. Relación gesto/palabra

4.2.3. Cinésica

4.2.4. Figurinismo

4.2.4.1. Maquillaje

4.2.4.2. Peinado

4.2.4.3. Vestimenta

4.2.5. Escenografía

4.2.5.1. Decorado

4.2.5.2. Iluminación

4.2.5.3. Música

4.2.5.4. Efectos especiales

5. TEMÁTICA E IDEOLOGÍA

5.1. Temas

5.1.1. Tema principal

5.1.2. Temas secundarios o motivos

5.1.3. Tópicos

5.2. Intertextualidad

5.2.1. Literaria

5.2.1.1. Texto y género

5.2.1.2. Textos y tradición literaria

5.2.2. Cultural

5.2.2.1. Artes plásticas

5.2.2.2. Música

5.2.2.3. Cine

5.3. Contextualidad

5.3.1. Texto y contexto social

Bibliografía

A) Estilística

Alonso, Dámaso, *Poesía española.* *Ensayo sobre métodos y límites estilísticos*, Madrid, Gredos, 1950.

Hatzfeld, Helmut, *Estudios de Estilística* [1967], Barcelona, Planeta, 1975.

Alonso, Amado, *Materia y forma en poesía*, Madrid, Gredos, 1971.

Paz Gago, José María, *La Estilística*, Madrid, Síntesis, 1993.

B) Formalismo

Todorov,Tzvetan, ed., *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*, Buenos Aires, Losada, 1970.

García Berrio, A., *Significado actual del formalismo ruso*, Barcelona, Planeta, 1973.

Erlich, Victor, *El formalismo ruso*, Barcelona, Planeta, 1974.

Tomachevski, Boris, *Teoría de la literatura*, Madrid, Akal, 1982.

Rodríguez Pequeño, Mercedes, *Los formalistas rusos y la teoría de los géneros literarios*, Gijón, Júcar, 1991.

C) Estructuralismo. Neoformalismo. Semiótica

Genette, Gerard, *Figures*, París, Éditions du Seuil, 1966.

Todorov, T., *¿Qué es el estructuralismo. Poética*, [1968], Buenos Aires, Doncel, 1975.

Barthes, Roland, *Ensayos críticos*, Barcelona, Seix Barral, 1973.

Culler, Jonathan, *La poética estructuralista. El estructuralismo, la lingüística y el estudio de la literatura*, Barcelona, Anagrama, 1978.

Scholes, Robert, *Introducción al estructuralismo en la literatura*, Madrid, Gredos, 1981.

Frye, Northop, *Anatomía de la crítica*, Caracas, Monte Ávila, 1977.

Gullón, Ricardo, *Una poética para Antonio Machado* [1970], Madrid, Espasa-Calpe, 1986.

Greimas, Algirdas J., *Semántica estructural. Investigación metodológica*, Madrid, Gredos, 1971.

Kristeva, Julia, *Semiótica*, Madrid, Fundamentos, 1978.

Lotman, Yuri M., *Estructura del texto artístico*, Madrid, Istmo, 1978.

Lotman y Escuela de Tartu, *Semiótica de la cultura*, Madrid, Cátedra, 1979.

Lotman, Y.M., *La semiosfera, I. Semiótica de la cultura y del texto*, Madrid, Cátedra, 1996.

D) Lingüística del texto

Petöfi, Janos S. y García Berrio, A., *Lingüística del texto y crítica literaria*, Madrid, Alberto Corazón, 1978.

Bernárdez, Enrique, ed., *Lingüística del texto*, Madrid, Arco/Libros, 1987.

E) Pragmática

Dijk, Teun van, *Pragmatics of Language and Literature*, Amsterdam, John Benjamins, 1976.

Mayoral, José Antonio, ed., *Pragmática de la comunicación literaria*, Madrid, Arco/Libros, 1987.

Chico Rico, Francisco, *Pragmática y construcción literaria: discurso retórico y discurso narrativo*, Alicante, Universidad de Alicante, 1988.

Escandell, Mª Victoria, *Introducción a la Pragmática*, Barcelona, Ariel, 1993.

F) Retórica y Neorretórica

Pozuelo Yvancos, José María, *Del formalismo a la neorretórica*, Madrid, Taurus, 1988.

Albaladejo, Tomás, *Retórica*, Madrid, Síntesis, 1989.

Mortara Garavelli, Bice, *Manual de Retórica*, Madrid, Cátedra, 1991.

Mayoral, José Antonio, *Figuras retóricas*, Madrid, Síntesis, 1994.

Azaustre, Antonio y Juan Casas, *Manual de retórica española*, Barcelona, Ariel, 1997.

G) Narratología

Bremond, Claude, *Logique du récit*, París, Éditions du Seuil, 1973.

Prado, Francisco Javier del, *Cómo se analiza una novela*, Madrid, Alambra, 1984.

Bal, Mieke, *Teoría de la narrativa. Una introducción a la Narratología*, Madrid, Cátedra, 1988.

Martínez Bonati, Félix, *La ficción narrativa (Su lógica y ontología)*, Murcia, Universidad de Murcia, 1992.

Garrido Domínguez, Antonio, *El texto narrativo*, Madrid, Síntesis, 1993.

Pozuelo Yvancos, José María, *Poética de la ficción*, Madrid, Síntesis, 1993.

Eco, Humberto, *Seis paseos por los bosques narrativos*, Barcelona, Lumen, 1996.

Garrido Domínguez, Antonio, ed., *Teorías de la ficción literaria*, Madrid, Arco/ Libros, 1997.

H) Estética de la recepción

Jauss, Hans R., *Pour une esthétique de la reception*, París, Gallimard, 1978.

Eco, Humberto, *Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo* [1979], Barcelona, Lumen, 1993.

Jauss, H.R., *Experiencia estética y hermenéutica literaria*, Madrid, Taurus, 1986.

Iser, Wolfgang, *El acto de leer*, Madrid, Taurus, 1987.

Mayoral, José Antonio, ed., *Estética de la recepción*, Madrid, Arco/Libros, 1987.

I) Psicocrítica. Antropocrítica. Poética de lo imaginario

Clancier, Anne, *Psicoanálisis, literatura, crítica*, Madrid, Cátedra, 1976.

Castilla del Pino, Carlos, "El psicoanálisis, la hermenéutica del lenguaje y el universo literario", en *Teoría de la crítica literaria*, ed. P. Aullón de Haro, Madrid, Trotta, 295-386.

Paraíso de Leal, Isabel, *Literatura y psicología*, Madrid, Síntesis,, 1994.

Bachelard, Gaston, *La poética del espacio*, México, Fondo de Cultura Económica, 1975.

Durand, Gilbert, *De la mitocrítica al mitoanálisis. Figuras míticas y aspectos de la obra* [1979], Barcelona, Anthropos, 1993.

Durand, Gilbert, *Las estructuras antropológicas de lo imaginario*, Madrid, Taurus, 1981.

Burgos, Jean, *Pour une poétique de l'imaginaire*, París, Gallimard, 1982.

Rubio Martín, María, *Estructuras imaginarias en la poesía*, Gijón, Júcar, 1991.

J) Sociología. Crítica marxista

Rodríguez Puértolas, Julio, “La crítica literaria marxista”, en *Introducción a la crítica literaria actual*, ed. P. Aullón de Haro, Madrid, Playor, 1984, 210-250.

Williams, Raymond, *Marxismo y literatura,* Barcelona, Península, 1980.

Chicharro Chamorro, Antonio, “La teoría de la crítica sociológica”, en *Teoría de la crítica literaria*, ed. P. Aullón de Haro, Madrid, Trotta, 1994, 387-453.

K) Poética integral: Bajtín

Todorov, Tzvetan, *MB. Le principe dialogique*, París, Gallimard, 1981.

Clark, Katherine y Holquist, Michael, *Mikhail Bakhtin*, Cambridge, Mass./Londres, The Belknap Press of Harvard University, 1984.

Morson, Gary S. y Caryl Emerson, *Mikhail Bakhtin. Creation of a Prosaics*, Stanford, 1990.

VV.AA., *Bajtín y la literatura*, Madrid, Visor Libros, 1995.

L) Comentarios de textos teatrales

Sito Alba, Manuel, *Análisis de la semiótica teatral*, Madrid, UNED, 1987.

Ubersfeld, Anne, *Semiótica teatral*, Madrid, Cátedra, 1989.

Bobes Naves, Carmen, *Semiología de la obra dramática*, Madrid, Cátedra, 1997, 2ª ed.