PLAN DOCENTE

Bloque: Técnica de voz e Interpretación

DEDICACIÓN DEL ALUMNADO

Horas presenciales: 20h (40%)
Trabajo Autónomo: 30h (60%)

Descriptor: interpretación, creación, imaginación, cuerpo-sensación-emoción- voz-palabra.

Fechas: 14, 15 y 16 de abril de 2023
Profesor/a: Enric Ases
Coordinación: Ona Marco/Pastora Villalón
Tutoría: Ona Marco/Pastora Villalón
Tipo de actividad: Teórico-práctica

COMPETENCIAS TRANSVERSALES DEL POSGRADO

CT1	Adquirir una representación significativa y funcional de los conocimientos para favorecer su uso en la práctica educativa teatral y de movimiento.
CT2	Conocer recursos para la gestión y desarrollo del grupo.
CT3	Desarrollar la capacidad para analizar, evaluar y entender las características específicas de cada individuo, aplicando todo aquello en el desarrollo y la realización profesional.
CT4	Saber crear contextos educativos que faciliten la comunicación, la expresión y la creatividad.
CT5	Tener capacidad para conducir a personas, en su proceso creativo, formativo y/o interpretativo disponiendo de los conocimientos, recursos y experiencias necesarias.
CT6	Generar actividades de aprendizaje que integren el teatro y la dramatización con el fin de enriquecer la práctica y la experiencia del alumnado.
CT7	Gestionar la capacidad de movilidad corporal de uno mismo desarrollando y mejorando la conciencia del propio cuerpo.
CT9	Generar actividades de aprendizaje que integren el movimiento y su expresión con el fin de enriquecer la práctica y la experiencia del alumnado.
CT10	Organizar y planificar adecuadamente los contenidos y el proceso de los trabajos y proyectos con el objetivo de poderlos llevar a cabo con los recursos previstos y en el tiempo establecido.
CT16	Elaborar un discurso lógico y coherente que exprese con claridad la complejidad de la tasca realizada asertivamente y respetando a los otros.

CT18	Trabajar cooperativamente en equipo en las diferentes fases de la elaboración de un trabajo o proyecto exponiendo asertivamente las ideas propias.
CT19	Desarrollar la capacidad creativa en el trabajo personal y grupal integrando los contenidos aprendidos.
CT20	Utilizar la experiencia propia y las habilidades creativas en los proyectos y trabajos para innovar y evolucionar en el ámbito profesional de actuación.
CT21	Desarrollar hábitos y destrezas para trabajar autónomamente las habilidades y contenidos del curso integrándolos en los diferentes trabajos y proyectos planteados en el posgrado.

Competencias específicas:

- Definición de los valores que aporta el trabajo de la interpretación y la voz en el contexto pedagógico y de dinamización de grupos.

- Análisis de los conceptos: interpretación, creación e imaginación y cómo se aplican en una triple vinculación: yo conmigo mismo, yo con el otro y nosotros con el público. Análisis y actualización de los conceptos verdad y ficción escénica

- Cómo organizar el trayecto: cuerpo-sensación-emoción- voz-palabra y cómo ampliar la capacidad del intérprete para imaginar y sentir, flexibilizando puntos de vista, flexibilizando estructuras mentales y físicas

- Exponer dinámicas de organización interna de un proceso de creación de una pieza de teatro a partir de un texto escrito y de un texto de creación propia

Objetivos generales del aprendizaje:

- Proporcionar herramientas para la creación de espacios de trabajo en los que el intérprete pueda investigar y crear confiadamente, sin juicios ni condicionamientos internos. Un contexto físico y mental, definido por unas condiciones rigurosas en las que sea posible el delirio creativo.

- Cómo poner al intérprete en un estado de *ardiente creatividad,* a partir de ejercicios de calentamiento psicofísico y del juego dramático.

- Analizar el orden en el que se pueden trabajar los diferentes centros energéticos del actor/actriz con la intención de que éste pueda actuar a partir de una entrega y concentración absolutas.

- Investigar ejercicios que nos ayuden a expandir la capacidad de nuestros alumnos para exponerse y arriesgarse en participar en el juego dramático de una forma inmersiva y total.

- Dar herramientas para orientar a los alumnos en momentos de colapso, miedo, exceso de control o autojuicio.

- Capacitar al intérprete en la observación de sus capacidades creativas específicas y cómo éstas se pueden organizar en un método de trabajo único y personal, una cartografía interna.

- Cómo afrontar la experiencia de la actuación ante el público: comunicar correctamente lo que se quiere expresar.

Metodología docente:

- Las clases tienen una parte teórica y otra práctica. El docente debe pasar, de algún modo, por la experiencia que se encontrará el alumno a la hora de interpretar.

- La intención central del curso es dar a los asistentes herramientas y ejercicios para poder ayudar a sus alumnos a profundizar en el juego de la interpretación, a través del cuerpo, la imaginación, el texto y la voz

- Proporcionar fundamentos prácticos y ordenados en una metodología de trabajo completa y rigurosa que permita la máxima libertad formal.

Criterios y metodología de evaluación:
Se evaluarán las siguientes aptitudes: capacidad imaginativa, capacidad de escucha, capacidad organizativa, capacidad para trabajar con estructuras dramáticas y capacidad para gestionar equipos integrando las técnicas expuestas durante el bloque.

Asistencia:
El estudiante tendrá que asistir como mínimo al 75% del bloque con una participación continuada, de implicación personal y de respeto. En el caso de no asistir al 75%, se excluye al estudiante del proceso de evaluación.

TEMARIO

Bloques de contenidos:

A. Ejercicios para una preparación psico-física del intérprete:
    - Puesta a punto del cuerpo y las sensaciones. El estado de *alerta relajada*.
    - Visualización /atención/concentración: cómo estar completamente concentrados en aquello en lo que hemos decidido poner la atención.
    - Las emociones: cómo conectar con nuestras pulsiones internas y cómo ponerlas al servicio del texto y del personaje.

- El juego como actitud ante el trabajo. La enorme responsabilidad de jugar con ligereza y sinceridad.
- La voz: posibilidades expresivas, resonancias y contacto con nuestro centro.

B. El texto: disección en bloques de acción y emoción.
   - La autoficción: generar materiales dramáticos a partir de experiencias personales.
   - Técnicas de improvisación guiada: generar materiales escénicos a partir de improvisaciones pautadas.

C. El personaje: imitación, imaginación y construcción a partir del físico y/o de las coordenadas de carácter o biografía del personaje.
   - Vínculos y relaciones entre personajes

D. Técnicas de actuación ante el público: cómo el intérprete debe preparar una conciencia especial, más allá de su sistema nervioso.
   - Caminos a través de los cuales crear emoción, reflexión o alegría en otro. La posibilidad de aportar algún tipo de belleza al mundo.

BIBLIOGRAFÍA, FUENTES Y RECURSOS DE DOCUMENTACIÓN

"El oficio de dirigir". Katie Mitchell. Institut del Teatre/Ángulo Editorial. 2018

"Acerca de la técnica de la actuación". Mijail Chejov. Amanecer Editorial. 1999