

FORMACIÓN EN DANZA TEATRO INTERPRETACIÓN INTEGRAL

PLAN DE ESTUDIOS

ÁREA INTERPRETACIÓN TEXTUAL

MATERIAS COMPLEMENTARIAS

Técnicas de Interpretación

Descriptor de la materia.

Preparación básica del intérprete/ de la intérprete. Adquisición de herramientas y técnicas fundamentales para el desarrollo de la interpretación. Técnicas de concentración, atención, imaginación, relajación, desinhibición, observación, organicidad corporal y plasticidad del movimiento. Desarrollo de la improvisación y del juego teatral. Expresión corporal y movimiento expresivo. Ritmo y tempo.

Competencias

Profundizar en los procesos internos del actor. Descubrir y potenciar la personalidad creadora. Desarrollar la imaginación y recursos expresivos (cuerpo /voz) para la creación del movimiento y el lenguaje del personaje.

Sistemas de Interpretación aplicados

Descriptor de la materia

Conocimiento práctico de las distintas técnicas y escuelas de interpretación para la aplicación de la construcción de personaje, la situación dramática y la acción en la práctica escénica, según los distintos géneros dramáticos. Método Stanislavski: Construcción del personaje y ritmo. Sistemas de acciones físicas. Biomecánica de Meyerhold: el actor músico/la actriz músico, prejuego y juego. Teatro simbolista: Técnicas de creación de atmósferas y movimiento. Técnica Chéjov: Imaginación, atmósferas y centros. Técnica Grotowski: Técnica negativa y cuerpo libre. El actor/la actriz chamán. Técnica Suzuki. El cuerpo animal. El actor invisible de Yoshi Oida: el trabajo con el Ki. Teatro del Oprimido, sentidos y asociaciones, Técnica Anne Bogart: Trabajo base y puntos de vista escénicos.

Competencias

Conocer y dominar los diversos procedimientos y técnicas de la Interpretación. Aplicación práctica de las mismas en los distintos géneros y estilos. Profundizar en el estudio y creación del personaje. Utilizar los diferentes enfoques de entrenamiento psicofísico para la construcción del personaje.

Interpretación ante la cámara

Descriptor de la materia

Trabajo de la frescura y naturalidad, conciencia de plano, concentración, control de la energía, calentamiento efectivo para desarrollar una buena toma, dinámica de rodaje, análisis de guion y personaje, raccord físico y emocional, ficción dramática y ficción cómica. Trabajar con prácticas audiovisuales que permitan que se trabajen de forma práctica escenas y/o monólogos de cine, la expresión dramática y emocional ante la cámara. Prácticas textuales y prácticas de vídeo-danza.

Competencias

Desenvolverse en el medio audiovisual, aplicando el lenguaje audiovisual. Controlar los mecanismos necesarios y específicos del actor y de la actriz en el medio audiovisual. Conocer los recursos expresivos necesarios para el desarrollo de la interpretación ante la cámara.

ÁREA DE INTERPRETACIÓN GESTUAL

MATERIAS TRONCALES

Interpretación Gestual I: Clown y Bufón

Descriptor de la materia

Construcción del clown: fracaso, ternura, actitud y energía. El trabajo con el silencio, la verborrea y la palabra. El dúo y el trío clown: situaciones, conflictos y roles. El gag visual: estrategias y fórmulas dramatúrgicas. Los instrumentos cómicos. Construcción de la escena y del espectáculo clown. El bufón: locura y deformidad. Técnica corporal y vocal del bufón. Técnicas de distanciamiento y cabaret. Bufón misterio y contemporáneo.

Competencias

Adquisición de las herramientas y recursos necesarios para la creación del personaje clown. Conocimiento de los procedimientos dramatúrgicos de la construcción cómica para la creación del espectáculo clown. Desarrollo de estrategias escénicas que potencien la versatilidad y autonomía del /de la intérprete, dotándolos/as de apertura, desinhibición, tolerancia al fracaso, aceptación de las dificultades en el aprendizaje y los procesos de creación escénica.

Interpretación Gestual II: Lecoq, elementos, materias, animales y máscaras

Descriptor de la materia.

El animal como referente creativo: identificaciones y transposiciones. Elementos y materias. Máscara neutra, máscaras larvarias y máscaras expresivas: personajes, indagaciones, situaciones, pasiones, poesía y pintura. Comedia d'ell arte: personajes y lazzys. Reactualización de la comedia d'ell arte.

Competencias

Conocer las herramientas y recursos de creación escénica propios de la técnica Lecoq. Desarrollar la presencia escénica, explorar la construcción corporal y ejercitar el sentido del ritmo a través del uso de la máscara. Adquisición de las destrezas básicas de la comedia d'ell arte.

Interpretación Gestual III: Teatro de objetos y títeres corporales.

Descriptor de la materia

Conocimiento práctico de las distintas técnicas y escuelas de interpretación para la aplicación de la construcción de personaje, la situación dramática y la acción en la práctica escénica, según los distintos géneros dramáticos. Método Stanislavski: Construcción del personaje y ritmo. Sistemas de acciones físicas. Biomecánica de Meyerhold: el actor músico/la actriz músico, prejuego y juego. Teatro simbolista: Técnicas de creación de atmósferas y movimiento. Técnica Chéjov: Imaginación, atmósferas y centros. Técnica Grotowski: Técnica negativa y cuerpo libre. El actor/la actriz chamán. Técnica Suzuki. El cuerpo animal. El actor invisible de Yoshi Oida: el trabajo con el Ki. Teatro del Oprimido, sentidos y asociaciones, Técnica Anne Bogart: Trabajo base y puntos de vista escénicos.

Competencias

Conocer y dominar los diversos procedimientos y técnicas de la Interpretación. Aplicación práctica de las mismas en los distintos géneros y estilos. Profundizar en el estudio y creación del personaje. Utilizar los diferentes enfoques de entrenamiento psicofísico para la construcción del personaje.

Interpretación Gestual IV: Teatro Físico y Danza Teatro

Descriptor de la materia

Conocimiento práctico de técnicas de creación individual y colectiva en el Teatro físico y la Danza Teatro. El movimiento habitado. Energía emocional corporal. Dramaturgia de la imagen, coficificación y partitura escénica de la secuenciación coreográfica. Construcción de personajes dramáticos: arquetipos de Jung. La abstracción. Danza Posmoderna: Contact, Minimalismo, Dance Concert, técnicas de creación...

Competencias

Adquisición de las herramientas y recursos necesarios para la creación del personaje clown. Conocimiento de los procedimientos dramatúrgicos de la construcción cómica para la creación del espectáculo clown. Desarrollo de estrategias escénicas que potencien la versatilidad y autonomía del /de la intérprete, dotándolos/as de apertura, desinhibición, tolerancia al fracaso, aceptación de las dificultades en el aprendizaje y los procesos de creación escénica.

Mimo

Descriptor de la materia.

Dominar los recursos expresivos necesarios para desarrollo de la interpretación. Conocer y aplicar los principios del movimiento y las herramientas técnicas del mimo y la pantomima. Conocer el sentido expresivo y emocional del movimiento del cuerpo humano y el diseño corporal en el espacio

Competencias

Adquisición de rangos de movimientos en relación a planos y ejes espaciales, el tiempo, el ritmo y el antagonismo muscular. Técnicas de segmentación y articulación corporal. Centro de peso y movimiento: estabilidad, inestabilidad y técnicas de contrapeso. Punto fijo. Máscara facial y emociones. Dinamo-ritmos. Peso, equilibrio y marchas. Técnica splasticks: mimo y acrobacia. Gramática corporal de Étienne Decroux. Gramática corporal de Laban. Técnica Marceu. Mimo clásico y contemporáneo. Gesto cotidiano y abstracción.

ÁREA DE CUERPO Y DANZA

BÁSICAS

Balance

Descriptor de la materia

Entrenamiento psicofísico que incluye técnicas de Stretching, Yoga, Pilates y Qi gong para un equilibrio físico y mental necesario en el trabajo actoral.

Competencias

Adquisición de plasticidad corporal, flexibilidad, tonicidad y fuerza muscular necesarias para un buen control corporal, tanto en interpretación física como textual. Entrenamiento físico fundamental que aporta fuerza y resistencia para el trabajo físico y la danza, necesarios en la práctica escénica, sobre todo musical, pero también en las demás modalidades escénicas. Alivio de las tensiones físicas, corrección postural y reeducación respiratoria para una base corporal y vocal adecuada para la interpretación, la danza y el canto. Trabajo de la relajación y control mental, bienestar emocional y control del estrés y la ansiedad.

Circo

Descriptor de la materia.

Introducción a las técnicas de manipulación: anillas, mazas, pelotas con rebote, cajas... Equilibrio (zancos, escaleras...) y áreas (telas, aro...)

Competencias

Aprendizaje y adiestramiento en técnicas básicas circenses complementarias al trabajo escénico, principalmente, gestual. Desarrollo de habilidades de concentración, atención, agilidad, seguridad y coordinación necesarias para el desarrollo de la interpretación (textual y física).

Danza I : Técnica clásica y contemporánea

Descriptor de la materia

Introducción a la técnica de ballet: Barra, centro y suelo. Introducción a la Danza Contemporánea: Técnica Graham, Cunningham, Limón, Release y Hawkins.

Competencias

En danza clásica: Barra: endehors y la elevación: plié/relevé. Port de bras, rotaciones y elongaciones; tendú, jetté, rond de jambe, retiré, fondú, pie en la barra El salto y el giro Suelo: Contracciones, caídas y rebotes. Centro: barra de centro. Diagonales y variaciones. Saltos, giros, caídas y recuperaciones.

En danza contemporánea: Contracción y relajación pélvica y abdominal. Coordinación respiratoria propias de la técnica Graham, Exploración de la relación cuerpo-mente a través del concepto de imagen en la técnica Release. Desarrollo de los principios orgánicos y físicos de caída-recuperación, sucesión y suspensión. Respiración y pesos, desarrollo de la musicalidad y la expresión dramática propios de la técnica Limón. Salto, agilidad y equilibrio de la técnica Cunningham. Fluidez y gravedad en la técnica Hawkins.

ÁREA DE VOZ Y CANTO

MATERIAS TRONCALES

Técnica vocal y Expresión oral

Descriptor de la materia.

Conocimiento y adquisición práctica de la conciencia corporal-voical. Eliminación de tensiones físicas y corrección postural-respiratoria. Fonación y resonancia. Dicción y articulación. Adquisición de una disciplina de entrenamiento vocal. Conocimiento y práctica de la voz en diferentes técnicas interpretativas. Técnicas expresivas vocales en diferentes géneros y estilos. Técnicas de expresión oral y cualidades expresivas del sonido y la palabra

Competencias

Elementos de la voz e Higiene vocal. Anatomía y fisiología de la respiración. Respiración, apoyo y emisión, resonancia y amplificación de la voz. La proyección vocal. Articulación y prosodia. Fonética castellana. Prosodia básica. La voz en los diferentes espacios escénicos. Técnica Suzuki. Flexibilización de las cualidades sonoro-expresivas. El ritmo en la palabra hablada. El texto en su contexto.

Canto, Repertorio e Instrumento

Descriptor de la materia.

Adquisición práctica de las distintas técnicas, escuelas y estilos de Canto. Conocimiento de los mecanismos y tipos de emisión en el sonido cantado. Conocimiento y práctica de un instrumento: la guitarra.

Competencias

Gama, ámbito y tesitura. Timbres vocálicos y grupos fónicos. Registros corporales-vocales. El cuerpo y la voz. Resonadores de escuela occidental y oriental. Técnicas propioceptivas para la colocación y emisión del sonido (orientales y occidentales). Frecuencia, color, volumen y duración del sonido cantado. Repertorio: pulso, estructura musical y análisis interpretativo. Estética e interpretación del canto: jazz, fado, pop-rock, folklore, copla, cuplé, flamenco, musical, lírico... Lenguaje musical aplicado al instrumento. Práctica musical.

Conocimiento y cultura teatral

ÁREA TEORÍA TEATRAL

Descriptor de la materia.

Conocimiento teórico-práctico de Historia de las artes escénicas y teorías del espectáculo. Análisis de los espectáculos. Teoría y técnicas de interpretación. Principales directores-directoras y creadores/as escénicos/as del siglo XX y XXI. Dramaturgias de la Imagen: Danza contemporánea, danza teatro y posmoderna. Historia, sistemas y desarrollo del teatro físico. Teatro de títeres y objetos. Poema visual, teatro virtual, performance, instalación y nuevas tendencias escénicas. El teatro musical anglosajón: Historia, escuelas y estilos.

Competencias

Teoría y sistemas de interpretación: Stanislavski, Meyerhold y Chéjov. Simbolismo teatral. Expresionismo. Técnicas de distanciamiento brechtiano. Teatro Documento, Anne Bogart, Adler, Suzuki... Teatro Gestual y físico: Dalcroze, Decroux, Grotowski, Barba, Coppeau, Lecocq. Nuevas/os creadores/as: Genty, Thiérrer, DV8, Peeping Toom... Historia de la Danza Contemporánea y la Danza Teatro: De Isadora Duncan a Pina Bauch. La danza posmoderna. El teatro posdramático, performativo y las nuevas tendencias multimedia.

ÁREA DE LABORATORIO Y TALLER

Talleres y seminarios complementarios

Impartidos a lo largo del curso académico

En forma de seminarios, laboratorios quincenales o talleres semanales, se impartirán las siguientes materias:

Práctica de Cabaret, Magia, Bailes sociales, Vídeo-danza, Comedia Contemporánea, Performance e Instalación escénica, Taller de Teatro documento posdramático. Construcción del personaje: técnicas dramáticas aplicadas a la danza teatro. Partitura escénica y coreografía.

Competencias

Conocimiento y adquisición de técnicas complementarias aplicadas a la Danza Teatro. Taller de creación de Cabaret contemporáneo: Adquisición de destrezas vocales y físicas y puesta en práctica de las mismas en una experiencia escénica/Taller de magia: ilusionismo y cartas. Adquisición de técnicas aplicadas a la práctica de la Danza y el Teatro/ Aprendizaje de diferentes tipos de bailes urbanos, étnicos, sociales y de salón para su aplicación a la práctica de la Danza Teatro./ Taller de Vídeo-Danza : Se realizarán varias prácticas y laboratorios de vídeo-danza a lo largo de la formación (que incluyen viajes fuera de Madrid)./ Elaboración de taller de creación de Comedia d'ell arte contemporánea: se trabajarán tipos actuales de personajes, creación de máscaras y articulación del personaje. Uso del gag visual y verbal./ Talleres de Performance e instalación escénica: práctica aplicada con exposición pública. Se trabajarán diferentes géneros: performace arte, sniggling, fluxus, intervenciones, acción poética, collage, happening.../ Taller de teatro documento psodramático: Conocer la dramaturgia documental, sus técnicas y estilos. Desarrollar un proceso de documentación y creación escénica de documental posdramático./ Taller de construcción del personaje: Se conocerán y practicarán con diferentes herramientas de análisis y creación del personaje dramático: eneagrama, análisis transaccional, arquetipos de Jung... / Taller de partitura escénica y coreografía: se impartirán varios talleres de partitura y coreografía aplicando varios estilos y formas de codificación, procesos de creación, dramaturgismo de la danza y el teatro. Se conocerán y practicarán, asimismo, técnicas de coreografía y aplicación práctica en ejercicios globales escénicos.

Laboratorio de creación: Proyecto personal y grupal

Descriptor de la materia.

Con objetivo de fomentar la autonomía en el proceso creativo, se incorporará desde el inicio de la formación un espacio de creación y trabajo personal en el que incorporar las técnicas aprendidas en clase a varios ejercicios de creación: individuales y grupales. Estos trabajos podrán ser tutorizados y dirigidos para la exposición pública. Además se pretende que el alumnado, al acabar su formación, disponga de alguna o varias propuestas escénicas de pequeño formato para su ejercicio profesional.

Competencias

Adquisición de herramientas y destrezas para la creación escénica. Construcción de la acción escénica, coreografía, escena, cuadro y obra. Aplicación de recursos propios a los diferentes códigos. Coreografía aplicada. Construcción de personaje aplicado a los diferentes estilos y códigos teatrales. Desarrollo de capacidades dramáticas, de creación colectiva y dirección en la Danza Teatro.

ÁREA DE DANZA COMPLEMENTARIA

Danza II: Jazz

Descriptor de la materia

Práctica de la danza Jazz. Técnica y conocimiento de los distintos estilos: clásico, lírico, contemporáneo, street. Introducción al claqué.

Competencias

Acondicionamiento físico para el Jazz. Ejercicios de suelo, barra y centro. Trabajo del paralelo, peso, foco, impulsos, fragmentación (aislamientos/isolations), alineación, y dinámica. Trabajo de pasos propios de la técnica: Ball changes, cat walk, catch step, chasses, fall over leg, hip walk, jazz walk drag, chugs, ...entre otros. Uso de movimientos sincopados (rompiendo la regularidad del ritmo) y la utilización corporal simultánea de dos o tres ritmos, trabajo de coordinación, respiración y musicalidad de los movimientos. Desplazamientos, direcciones y diferentes planos.

Danza III: Prácticas de Cabaret Jazz y Coreografía

Descriptor de la materia

Práctica de los estilos de Cabaret Jazz y coreografía de musicales de Broadway (Fosse, Jack Cole, Matt Mattox, Bob Fosse, Jerome Robbins, Gwen Verdon, Katherine Dunham, Eugene Luigi, Gus Giordano, Patsy Swayze)

Competencias

Adquisición de rangos de movimientos propios del estilo Dance Theater, musicalidad y expresión