

Análisis activo

Información del Plan Docente

Curso académico: 2024/25

Asignatura: Análisis activo

Docente: Luis Rodríguez Pons-Sorolla

Correo electrónico: luis.rodpon@educa.jcyl.es

Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Interpretación

Créditos ECTS: 4

Curso: 2º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Optativa

Materia: Escenificación

Información sobre la asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

La asignatura Análisis activo está concebida como una asignatura práctica que busca trabajar la interpretación y la actuación desde el análisis activo. No se trata de una asignatura teórica ni de un estudio histórico de unas corrientes interpretativas. Trabajaremos la interpretación y la actuación comprendiendo y practicando el análisis activo y sus diversas variaciones, buscando que sea una herramienta práctica, útil, lúdica y contemporánea que el/la alumno/a pueda utilizar en sus trabajos actorales. La asignatura se centra en diversas formas de entender esta metodología, desde sus orígenes a través de Stanislavski, su desarrollo por María Knebel y posteriores aportaciones y variaciones que llegan hasta hoy (Vajtángov, Chejov, Adler, Meisner, Layton). Por lo tanto partiremos del proceso analítico y creativo sobre diversos textos dramáticos para interpretarlos, ponerlos en acción, en habla y en pie, y profundizar en el trabajo sobre las acciones dramáticas, la construcción de personaje y la verdad en escena.

2. Objetivos de la asignatura

El objetivo fundamental de esta asignatura es la comprensión y profundización desde la creatividad, el juego y la práctica en las metodologías actorales que intervienen en el análisis activo. Facilitaremos conocimientos y herramientas a partir del trabajo interpretativo sobre escenas y monólogos, para generar y descubrir otra metodología posible de trabajo y creación actoral sobre el texto, la construcción de personaje y sobre uno/a mismo/a. La asignatura busca que el/la alumno/a descubra, conozca y adquiera una técnica interpretativa que poder usar de manera autónoma siempre que lo desee.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

Esta asignatura está vinculada con *Interpretación I y II*, *Prácticas de Interpretación I y II* y *Teoría de la Interpretación*.

4. Competencias y resultados de aprendizaje (Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y

Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

4.1. Competencias generales

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2. Recoger información significativa, sintetizarla y analizarla debidamente al nivel exigido en un Grado.
3. Solucionar problemas y tomar decisiones acordes al trabajo realizado a partir de la adquisición de herramientas.
4. Tener capacidad de autocrítica frente a los procesos de análisis y de creación.

4.2. Competencias específicas

1. Potenciar la conciencia crítica en los procesos de análisis.
2. Fomentar la expresión y creación personal a partir del trabajo del análisis activo.
3. Fomentar autonomía e independencia en el trabajo analítico y creador.
4. Dominar las herramientas y la metodología propias del análisis activo.
5. Saber aplicar el sistema de análisis activo a diferentes textos dentro de un proceso analítico y creativo.
6. Desarrollar ideas y argumentos críticamente constructivos frente al trabajo de los compañeros.
7. Establecer vínculos entre el análisis de los textos y el trabajo del actor en la construcción del personaje.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Capacidad de análisis de un texto dramático utilizando el análisis activo como herramienta.
2. Capacidad para desentrañar las circunstancias dadas del texto.
3. Capacidad para detectar y desarrollar la importancia del aquí y ahora escénicos.
4. Capacidad para integrarse en un grupo de trabajo, superando las dificultades que supone la expresión de ideas y sentimientos que se crean en un contexto analítico y creativo.
5. Capacidad para aplicar las herramientas del análisis en diferentes tipos de textos y personajes.

5. Contenidos

El contenido de la asignatura se irá abarcando en todo momento a partir del trabajo práctico con escenas y monólogos. Entendemos que la mejor forma de comprender e incorporar el análisis activo es a partir de su aplicación práctica.

Temario

1. Trabajo sobre acciones físicas y objetivos.
2. El texto como motor de la acción.
3. Esquema de conflicto. El objetivo, el deseo, el verbo activo.
4. Cadena de acontecimientos (causalidad). Sucesos.
5. Circunstancias dadas, inmediatas, lejanas. El marco de la obra.
6. Relaciones: con los demás personajes, con el espacio.
7. Texto, subtexto, intención.
8. La escucha en escena. El monólogo interior.
9. Acción - reacción.
10. El trabajo con imágenes.
11. La verdad en escena.
12. Arco dramático de la escena. Arco dramático de la obra.

13. Objetivo y super objetivo.
14. Construcción de personaje.
15. Estudio e investigación del personaje / de la obra.

6. Metodología

Se trabajará con escenas y con monólogos para descubrir, entender y aplicar la metodología y las herramientas siempre desde el trabajo práctico, desde la interpretación y su aplicación en presente y en pie. Trabajaremos en mesa, análisis activo, lectura activa, puesta en pie, etc.

Metodología		Total
1	Clases prácticas y teórico-prácticas.	56
2	Clases abiertas.	4
3	Tutorías	4
4	Estudio personal, trabajos , ensayos en grupo y/o lecturas	56
TOTALES		120

El uso de dispositivos tecnológicos durante las clases con fines ajenos a los propios del curso (como son tomar apuntes, investigar, contrastar información o usar recursos didácticos) tendrá una repercusión muy negativa en la evaluación.

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el 20 % de la asignatura (un total de 6 faltas).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Asistencia, participación y actitud en clase.	45%	45%
Ejercicios y actividades prácticas durante el curso.	45%	
Trabajo escrito y ejercicio práctico final.		45%
Memoria escrita del proceso.	10%	10%
Total	100%	100%

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el 20 % de la asignatura (un total de 6 faltas).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Presentación de ejercicios prácticos.	70 %	70 %
Trabajo escrito.	20 %	20 %
Memoria escrita del proceso.	10 %	10 %
Total	100 %	100 %

8. Criterios de evaluación

- La asignatura tiene un gran componente práctico, por lo cual se valorará la asistencia a las clases y la correcta, oportuna y educada participación en clase.
- De la misma manera se valorará el trabajo en el día a día del desarrollo de la asignatura y la constancia y puntualidad en la realización de los ejercicios de clase.
- Se valorará también la capacidad, la profundidad y la amplitud en el análisis de los textos así como el conocimiento de los fundamentos teóricos y prácticos de estos y el manejo de las herramientas aprendidas durante el curso.
- La capacidad del/la alumno/a para trazar puentes entre el trabajo activo de mesa y de análisis y su puesta en el habla y en pie.
- Se valorará la implicación en el desarrollo de los trabajos, así como la utilización argumentada y creativa de las herramientas aprendidas. Los contrasentidos y la carencia de elementos nucleares para desarrollar las propuestas serán tenidos en cuenta en la evaluación. Se tendrán también en cuenta aspectos como la concreción y la eficacia en la expresión y en la exposición, y el uso lógico y práctico de la terminología.
- De la misma manera se tendrá en cuenta la singularidad de la visión y perspectiva de cada alumno/a, la elaboración de posicionamientos críticos argumentados desde el punto de vista del contenido y el desarrollo de la poética estética personal de cada alumno/a.
- Además será tenida en cuenta la implicación en el desarrollo de los debates, comentarios y trabajos que se realicen, y será fundamental la participación en clase, la predisposición a intervenir (desde un lugar respetuoso y no invasivo) y la profundidad de los argumentos expuestos, la riqueza y variedad de las referencias aportadas y la actitud colaborativa hacia el resto del grupo de estudiantes.
- Se valorará positivamente el respeto al espacio del aula de trabajo: recogida de material utilizado, limpieza y cuidado de la utilería y del vestuario y responsabilidad en su uso.

- Las faltas graves de ortografía y sintaxis, los contrasentidos argumentativos y/o conceptuales y la carencia de elementos nucleares para desarrollar adecuadamente la cuestión serán tenidos en cuenta en la evaluación. Se tendrán en cuenta igualmente aspectos como el nivel de redacción, la precisión terminológica y la preocupación por el orden expositivo. Se restará 0,10 de la nota de cada ejercicio por cada falta que se observe.

9. Bibliografía y otros recursos

ADLER, S. *El arte de actuar*. Barcelona: Alba editorial, 2022.

BUTLER, I. *El método: cómo aprendió el siglo XX el arte de la actuación*. Madrid: Alianza editorial, 2023.

CHEJOV, A. *Sobre el teatro: Artículos y cartas*. Barcelona: Libros del silencio, 2011.

CHEJOV, M. *Lecciones para el actor profesional*. Barcelona: Alba editorial, 2006.

HORNBY, R. *The end of acting*. Nueva York: Applause Books, 2000.

KNEBEL, M.O. *La palabra en la creación actoral*. Madrid. Ed. Fundamentos. 1999

KNEBEL, M.O. *El último Stanislavsky*. Madrid. Ed. Fundamentos. 1996

LAYTON, W. *¿Por qué? Trampolín del actor*. Madrid. Ed. Fundamentos. 2000

MAMET, D. *Verdadero y falso*. Barcelona. Alba editorial. 2013

MEISNER, S. *On acting*. Nueva York. Knopf Doubleday Publishing Group. 1987

STANISLAVSKY, K. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia*. Barcelona. Alba Editorial. 2003

STANISLAVSKY, K. *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. Barcelona. Alba Editorial. 2009

VAJTÁNGOV, E. *Teoría y práctica teatral*. Madrid. ADE. 1997