

Teoría de la interpretación
GUÍA DOCENTE

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS E INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL
Curso 2025/2026

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	Anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial.
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Escénicas
<i>Docente</i>	Elena Esparcia

Presentación de la asignatura

Historia de la interpretación escénica: conocimiento de las principales teorías teatrales aportadas desde el siglo XX, estudio de los contextos en los que aparecen los distintos métodos, paradigmas interpretativos que se derivan de ellos, integración de las técnicas de actuación propuestas.

Competencias

CG0 1	Gestionar información procedente de diversas fuentes y aplicarla al ámbito de la interpretación escénica y audiovisual.
CG0 2	Generar conceptos artísticos propios y desarrollar la capacidad de expresarlos mediante herramientas y lenguajes propios de las artes escénicas y/o performativas.
CG0 3	Aplicar los métodos de trabajo más apropiados para superar los retos que se presentan en el estudio y en la práctica interpretativa individual y/o colectiva, buscando la excelencia y la calidad.
CG0 6	Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional a partir de la apreciación y sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad.
CG0 7	Comprender la propia actividad profesional como una herramienta de sensibilización sobre la importancia de la creación artística y su incidencia en el desarrollo de valores socioculturales.
CG0 8	Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad profesional tanto a un público no profesional como especializado, haciendo un uso adecuado de los vocabularios técnico y general, tanto en español como en otra lengua extranjera.
CG0 9	Conocer diferentes metodologías de estudio e investigación que le capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad dentro de las industrias escénicas y audiovisuales.
CG1 0	Desarrollar discursos críticos hacia la actividad personal e interpersonal adaptándose a los cambios culturales, sociales, artísticos y profesionales.
CE01	Adquirir una visión global y crítica de la historia de las artes escénicas, su relación con la cultura audiovisual, y las tendencias estéticas más influyentes en las disciplinas artísticas.

CE02	Identificar, valorar y poner en práctica las diferentes técnicas escénicas y paradigmas interpretativos.
CE03	Analizar y comentar todo tipo de textos dramáticos y guiones audiovisuales, identificando y valorando sus elementos narrativos y funciones expresivas para su posible traducción a un lenguaje escénico.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

1. Construir un discurso diacrónico de la Historia de la Interpretación escénica identificando cada hito significativo en la evolución de las técnicas actorales.
2. Identificar los diferentes paradigmas interpretativos que se han desarrollado a lo largo de la historia y distinguir las características específicas de cada uno de ellos.
3. Comprender las circunstancias sociales y políticas que originan la aparición de los diferentes movimientos estético-expresivos para valorar la vinculación entre la interpretación y su contexto.
4. Vincular el trabajo actoral propio y de los artistas contemporáneos con las técnicas aportadas por diferentes creadores, maestros, teóricos y directores de teatro.
5. Integrar el trabajo actoral con la teoría que origina las directrices escénicas específicas de cada estética y poética de la interpretación.
6. Organizar la información obtenida de diferentes fuentes en discursos escritos y orales que respondan a formatos académicos.

Metodología docente

<i>MD1</i>	Lección magistral participativa.
<i>MD2</i>	Estudio de casos y debate.
<i>MD3</i>	Resolución de problemas y discusión de resultados.
<i>MD5</i>	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
<i>MD6</i>	Tutorización y seguimiento.

Contenidos

<i>Temario</i>	Teórico-práctica: 1. El acontecimiento teatral 2. Stanislavski: el padre del realismo 3. Chéjov: la imaginación en el centro 4. De Hagen a Layton: otras técnicas realistas 5. De Artaud a Grotowski: el teatro ritual 6. De Meyerhold a Lecoq: el foco en el cuerpo
----------------	--

	7. <i>De Craig a Kantor: el cuerpo-maniquí</i> 8. Brecht: el teatro épico 9. De Brook a Barba: hacia la esencia del teatro 10. Boal: el teatro social 11. Del Living Theatre a Abramovic: la performance 12. Anne Bogart y Tadas Suzuki: entrenamiento actoral y composición
--	---

Actividades Formativas

<i>AF1</i>	Clases teórico-prácticas.	30 horas
<i>AF2</i>	Ejercicios y prácticas en el aula/laboratorio.	15 horas
<i>AF4</i>	Actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	12 horas
<i>AF5</i>	Actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	40 horas
<i>AF7</i>	Evaluación.	3 horas
<i>AF8</i>	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	80 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

ASISTENCIA

Las clases son de carácter presencial y su asistencia es obligatoria, siendo esta determinante en el sistema de evaluación continua, y en la actitud y la participación en clase. No obstante, por situaciones excepcionales de salud o de conciliación familiar, el alumnado podrá solicitar el acceso online por adaptación metodológica (para más información contactar con el departamento de estudiantes).

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

Los trabajos que no se entreguen/presenten en los plazos establecidos por el equipo docente serán calificados con una nota de 0.

<i>Pruebas (*)</i>	<i>Reevaluable/no reevaluable</i>	<i>Nota mínima sí/no</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	<i>Reevaluable</i>	Sí	40%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	<i>Reevaluable</i>	Sí	10%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales, informes periódicos, resolución de problemas.	<i>No reevaluable</i>	Sí	30%
SE5 Actitud y participación.	<i>No reevaluable</i>	Sí	20%
100%			

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones...).

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Bogart, A., & Landau, T. (2022). *El libro de los Viewpoints: Una guía práctica sobre los Viewpoints y la composición* (2.ª ed., trad. Artezblai)

Suzuki, T. (1986). *The Way of Acting: The Theatre Writings of Tadashi Suzuki* (J. Thomas, Trans.). Theatre Communications Group.

Suzuki, T. (2015). *Culture is the Body: The Theatre Writings of Tadashi Suzuki*. Theatre Communications Group.

Adler, S. (2022). *El arte de actuar*. Barcelona: Alba

Artaud, A. (2015). *El teatro y su doble*. Barcelona: Editions Gallimard

Barba, E. (2013). *La canoa de papel. Tratado de antropología teatral*. Bilbao: Artezblai

Boal, A. (2009). *Teatro del oprimido*. Barcelona: Alba

Boal, A. (2004). *El arcoíris del deseo*. Barcelona: Alba

Boal, A. (2011). *Juegos para actores y no actores*. Barcelona: Alba

Brecht, B. (2010). *Escritos sobre teatro*. Barcelona: Alba

Brook, P. (1968). *El espacio vacío*. Barcelona: Ediciones Península

Decroux, E. (s. f.). *Palabras sobre el mimo*. Arte y Escena Ediciones

De Micheli, M. (2012). *Las vanguardias artísticas del siglo XX*, Madrid: Alianza Editorial

Dubatti, J. (2007). *Filosofía del teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad*. Buenos Aires: Atuel

Dubatti, J. (2010). *Filosofía del teatro II. Cuerpo poético y función ontológica*. Buenos Aires: Atuel

Dubatti, J. (2011). *Introducción a los estudios teatrales*. México: Libros de Godot

Esper, W. (2018). *Arte y oficio del actor. La técnica Meisner en el aula*. Barcelona: Alba

García Barrientos, J. L. (2004). *Teatro y ficción*. Madrid: Editorial Fundamentos

García Barrientos, J. L. (2003). *Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método*. Madrid: Editorial Síntesis

Grotowski, J. (2009). *Hacia un teatro pobre*. Madrid: Siglo XXI

- Hagen, U. (2002). *Un reto para el actor*. Barcelona: Alba
- Hetmon, R. (1968). *El método del Actor's Studio. Conversaciones con Lee Strasberg*. Madrid: Fundamentos
- Innes, C. (1995). *El teatro sagrado. El ritual y la vanguardia*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica
- Kantor, T. (2010). *Teatro de la muerte y otros ensayos (1944-1986)*. Barcelona: Alba
- Layton, W. (1990). *¿Por qué? Trampolín del actor*. Madrid: Fundamentos
- Mamet, D. (1998). *Los tres usos del cuchillo*. Barcelona: Ed. Artes Escénicas
- Meyerhold, V. (1971). *Teoría teatral*. Madrid: Editorial Fundamentos
- Oliva, C., Torres Monreal, F. (2010). *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Ediciones Cátedra
- Pastor, J. (2021). *Un camino para la interpretación actoral*. Madrid: Publicaciones de la ADE
- Pavis, P. (1998). *Diccionario del teatro*. Barcelona: Paidós
- Pavis, P. (2001). *El análisis de los espectáculos*. Barcelona: Espas
- Roberts, P. (2023). *Mimo. El arte del silencio (Tarttalo Denetik)*. Tarttalo, S.
- Sánchez, J. A. (2002). *Dramaturgias de la imagen*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha
- Stanislavsky, C. (1993). *Mi vida en el arte*. Buenos Aires: Quetzal
- Stanislavsky, C. (1980). *El trabajo del actor sobre sí mismo, en el proceso creador de las vivencias*. Buenos Aires: Quetzal
- Stanislavsky, C. (1979). *El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación*. Buenos Aires: Quetzal.
- Stanislavsky, C. (1977). *El trabajo del actor sobre su papel*. Buenos Aires: Editorial Quetzal
- Strasberg, L. (2019). *Un sueño de pasión*. Madrid: Icaria
- Tytell, J. (1999) *The Living Theatre: arte, exilio y escándalo*. Barcelona: La liebre de marzo

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- Mañas, A. (Director). (2003). *Noviembre* [Película]. Tesela P.C
- Bogdanovich, P. (Director). (1992). *Noise Off! (Qué desastre de función)*. [Película]. Buena Vista Pictures Distribution.
- Von Trier, L. (Director). *Dogville*. [Película]. Zentropa Productions.
- Bergman, I. (Director). (1974). *Secretos de un Matrimonio*. [Película]. Cinematograph AB.
- González Iñárritu, A. (Director). (2014). *Birdman*. [Película]. FOX Searchlight, Regency Enterprises.
- Fernán Gómez, F. (Director). (1986). *El viaje a ninguna parte* [Película]. Ganesh, RTVE.
- Allen, W. (Director). (1994). *Balas sobre Broadway*. [Película]. Miramax.
- Chazelle, D. (Director). (2016). *La la Land*. [Película]. Summit Entertainment.

SITIOS WEB DE INTERÉS

Librería Yorick. (s.f.). *Librería Yorick*. <https://www.libreriayorick.com/>

Red española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública. (s.f.). *La Red española*. <https://www.redescena.net/home/index.php>

Artezblai. (s.f.). *Artezblai el periódico de las Artes Escénicas*. <https://www.artezblai.com/>

INAEM. (s.f.). *Centro Dramático Nacional*. <https://dramatico.inaem.gob.es/>

INAEM. (s.f.). *Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música*. <https://www.teatro.es/>

Royal Production Company. (s.f.). *Royal Production Company*. <https://royalproductioncompany.com/>

Cheek by Jowl. (s.f.). *Cheek by Jowl*. <https://www.cheekbyjowl.com/about-es/>

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Ropa cómoda.

Zapatillas cómodas/calzetines antideslizantes.

Cuadernos, bolígrafos, lapiceros.

VISITAS, MÁSTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES