

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @taiarts.com
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Herramientas corporales aplicadas a la interpretación audiovisual

GUÍA DOCENTE

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL
Curso 2025/2026

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	1er semestre
<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 y Música
<i>Docente</i>	Prado Pinilla; Daniel Peña; Marc Barea; Álvaro de Juan

Presentación de la asignatura

Investigación teórica y práctica sobre el estudio de herramientas y transformación de hábitos expresivos. Búsqueda del alineamiento corporal y la corrección de hábitos posturales. Investigar el desbloqueo de la expresión físico-psíquica. Movilización del cuerpo dejando fluir la energía. Integración de los tres planos; físico, mental y emocional.

Competencias

CB10	Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.
CG01	Expresar una comprensión amplia y sistemática de las técnicas y los procesos interpretativos en las artes escénicas.
CE07	Dominar las herramientas necesarias para poner en práctica soluciones a posibles problemas en el desarrollo de sus funciones como actor.
CE13	Proporcionar, desde la dirección escénica, sugerencias e ideas relevantes para el desarrollo de grabaciones y actuaciones.

Resultados de aprendizaje

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

1. Desarrollar paulatinamente la capacidad de internalizar y concienciar la sensopercepción y los procesos psicofísicos que confieren al cuerpo un mayor control de su alineación, equilibrio y mejora de sus hábitos posturales en el espacio y tiempo definidos.
2. Reconocer, desarrollar y transformar los hábitos expresivos a través de visualizaciones que conduzcan a la comprensión de un movimiento donde sea posible materializar una interioridad como expresión significativa.
3. Movilizar el cuerpo dejando fluir la energía para consolidar el Esquema Corporal y la anatomía para el movimiento a través de la improvisación y el contacto.
4. Aplicar técnicas del cuerpo que potencien la expresión y metodologías del gesto para consolidar la construcción de personajes audiovisuales desde los tres planos: físico, mental y emocional
5. Presentar complejos ejercicios de interpretación audiovisual desde el manejo de arcos de transformación dramática adaptada al medio audiovisual.
6. Aplicar las herramientas adquiridas a las prácticas de las asignaturas de Interpretación.

7. Agudizar la reflexión crítica / teórica a través de ensayos académicos que propongan disertaciones sobre la fenomenología y estética de lo performativo en la interpretación audiovisual.
8. Desarrollar de manera segura y creíble secuencias y movimientos propios de la lucha escénica específica para el trabajo en audiovisual.
9. Utilizar el lenguaje de la lucha escénica como herramienta dramática para la creación de personajes a través del cuerpo.

Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD3	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
MD6	Tutorías académicas.
MD8	Talleres de debate de casos prácticos.

Contenidos

Temario	1. Cuerpo anatómico, corporeidad y propiocepción 2. Pre-movimiento y proyecto postural 3. Factores de movimiento y sus polos: peso, espacio, tiempo, flujo 4. Socialización de género desde un espectro ampliado. 5. La relación con el cuerpo del otro: espacio, mirada y tacto. 6. Creación de personaje a través de la fisicalidad. 7. Práctica escénica I: Improvisaciones gestuales 8. Práctica escénica II: estudio sobre el arco de transformación en la interpretación audiovisual. 9. Breve taller de lucha escénica.
---------	--

Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	15 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	27 horas
AF6	Asistencia a tutorías presenciales y online.	1,5 horas
AF7	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	4,5 horas
AF8	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	102 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

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 si/no</i>	<i>Ponderación en %</i>
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas)	Reevaluable	Sí	30%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos aplicados	Reevaluable	Sí	25%
SE3 Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos.	No reevaluable	Sí	20%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	Reevaluable	Sí	15%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	No reevaluable	Sí	10%
			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

Básica (obligatoria):

- Artaud, A., (1978). *El Teatro y su doble*. Edhasa.
- Barba, E., (1994). *La Canoa de Papel Tratado de Antropología Teatral*. Primera Edición.
- Bardet, M. (2012). *Pensar con mover, un encuentro entre danza y filosofía*. (trad. Pablo Ires). Captus
- Bellisco, M; Cifuentes, M. y Écija, A. (eds.). Centro Párraga
- Bogart, A., (2007). *Los Puntos de Vista Escénicos*. ADE.
- Brook, P., (2001). *Más allá del espacio espacio vacío: escritos sobre teatro, cine y ópera*. Alba.
- Chejov, M., (1999). *Sobre la técnica de la Actuación*. Alba
- Condró, L., Messiez, C. (2020). *Asymmetrical-Motion. Notas sobre pedagogía y movimiento*. Editorial Con tinta me tienes.
- Cornago, O. (2003). *Pensar la teatralidad. Miguel Romero Esteo y las estéticas de la modernidad*. Editorial Fundamentos
- Cornago, O. (2005). "¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la modernidad". *Telón de fondo. Revista de teoría y crítica teatral*. No. 1, agosto.
- De Naveran, I., Écija, A. (2013). *Lecturas sobre danza y coreografía*. Artea Editorial.
- Didi Huberman, G. (2008). *El bailar de soledades*. (trad. Dolores Aguilera). Pre-textos
- Fischer Leite E. (2011). *Estética de lo performativo*. (trads. Diana González Martín; David Martínez Perucha). Abada Editores.
- Heathfield, A. (2011). "Dramaturgia sin dramaturgo". En: *Repensar la dramaturgia. Errancia y transformación*.
- Laban, R. (1981). *Vision of dynamic space*. Surrey, Laban Arts of Movement Center
- Laban, R. (1984). *Danza educativa moderna*. (trad. Amanda Ares Vidal). Paidós
- Laban, R. (1987). *El dominio del movimiento*. (trad. Jorge Bonso). Editorial Fundamentos
- Lecoq, J., (2003). *El Cuerpo Poético: una Pedagogía de la Creación Teatral*. Alba.
- Lepecki, A. (2006). "Agotar la Danza. Performance y política del movimiento", *Cuerpo de Letra*.
- Loupe, L. (2011). *Poética de la danza contemporánea*. (trad. Antonio Fernández Lera). Ediciones Universidad de Salamanca
- Meyerhold, V., (2013). *Teoría Teatral*. Fundamentos.
- Stanislavski, C., (2003). *La Construcción del Personaje*. Alianza Editorial.

Complementaria:

- Artaud, A., (2007). *El suicidado de la sociedad*. Argonauta.
- Arance, I., (2017). *El Pensamiento Filosófico en el Arte Coreográfico Contemporáneo*. Cumbres.
- Davis, F., (2010). *La Comunicación no verbal*. Alianza Editorial.
- Deleuze, G., (1984). *Imagen Movimiento*. Paidós.
- Deleuze, G., (1987). *Imagen Tiempo*. Paidós.
- Franklin, E., (2007). *Danza: acondicionamiento físico*.: Paidotribo.
- Hoghe, R., (2006). *Pina Bausch, historias del teatro-danza*. Fondo de Cultura Económica.
- Kandinsky, V., (2001). *De lo espiritual en el arte*.: Paidós.
- Ponce, L. (2018). *Poética del cuerpo entreabierto*. Tesis Doctoral. Universidad de Salamanca

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

- Allied, A. (productor), Fosse, B. (director), (1972). *Cabaret*. USA: ABC Pictures.
- Allied, A. (productor), Fosse, B. (director), (1966). *Sweet Charity*. USA: Universal Pictures.

Dore, C. (productor), Paddy, B. (director), (2015). *Viva, Irlanda*. USA: Treasure Entertainment.
Richards, M. (productor), Marshall, R. (director), (2003) *Chicago*. USA: Myramax.
Thomas, J. (productor), Wenders, W. (director), (2011), *Pina*. Alemania: Neue Road Movies.
CCCP, (productora) VANDEKEYBUS, W (director) Blush, Bélgica: Le Fresnoy Studio National des Arts Contemporains

Videos en línea:

DV8, (2015). *Physical Theatre. We can talk about this*. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=PvctLx8H8xs>
Muraday, C., (2014). *En el desierto*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=1E45sXXx2QU>
Muraday, C., (2015). *Cenizas*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=6hEDwhh0q5Y>
Muraday, C., (2013). *Return*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=PIbuMgtDLvU>
Velasco, A., (2017). *La Inopia. Coreografías para un bailarín de 120Kg*. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=tyMKDUFgrjU>

Otros recursos

<https://www.dv8.co.uk/>
<https://www.ultimavez.com/en/productions>
<https://www.peepingtom.be/nl/home/>
<http://www.dimitrispapaioannou.com/en/profile>
<https://www.provisionaldanza.com/>

SITIOS WEB DE INTERÉS

Álvarez Centeno, E., (2005). "Biomecánica y Antropología Teatral: Meyerhold y Barba". Revista de filosofía,2005. Recuperado de; <http://www.scielo.org.ve>
Farina, C.. (2014). "Arte, cuerpo y subjetividad: Improvisación y coreografía". Recuperado de; <http://www.dcoestudi4.blogspot.com.es>.
Gomez Comini, C., (2003). "La improvisación como herramienta dramática". Revista DCO. Danza, Cuerpo, Obsesión. Estudios sobre arte coreográfico. Recuperado de: <http://www.estudicgc.blogspot.com.es>.
Juanes, J., (2006). "Artaud y el teatro de la crueldad". Recuperado de: <http://www.raco.cat>
Palazón, E., (2014). "Nippon-Koku o la danza como acto de contrapoder". Recuperado de: <http://www.culturamas.es>
Recuperado de: <http://www.medellindigital.gov.com>
Rivera, A.M., "Biomecánica: la técnica teatral de meyerhold". Recuperado de: <http://www.anajuadratica.blogspot.com.es>
Rojas Osorio, C., (2007). "Gilles Deleuze: La Máquina social". Antroposmoderno. Recuperado de: <http://antroposmoderno.com>
Vazquez Rocca, A., (2006). Revista Observaciones Filosóficas. Recuperado de: <http://www.observacionesfilosoficas.net>
Zweig, S., (2015). "El misterio de la creación artística". Conferencia pronunciada en Buenos Aires.

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Ropa cómoda tipo chándal que permita la completa amplitud de movimientos. Pies descalzos o calcetines.

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES@*taiarts.com*
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

VISITAS, MÁSTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

A lo largo del curso se irán recomendando eventos de interés que estén en cartel: espectáculos teatrales y audiovisuales durante el curso. También conferencias relacionadas con las artes escénicas, así como entrevistas a los profesionales del género. Exposiciones de pintura y arte contemporáneo.