

A large, light gray, stylized profile of a man with a cap and curly hair, facing right, serves as a background for the upper half of the page.

Taller de Interpretación
y Creación Escénica I

Grado en Artes Escénicas
2025-26

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Taller de Interpretación y Creación Escénica I

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2025/26

Carácter: Optativo

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 3º

Semestre: 2º

Profesor: Dña. Marina Aznar Urgel

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Dominar la concentración y la memoria sensorial, así como los reflejos a través de técnicas corporales específicas.

Conocer la comunicación psicofísica del conflicto dramático.

Conocer en profundidad las diferentes escuelas y técnicas escénicas.

Utilizar las diferentes técnicas interpretativas para analizar, crear el personaje e integrarlo en el espectáculo.

Conocer la comunicación psicofísica del conflicto dramático.

Comprender el espacio escénico como un todo donde se articulan los diferentes elementos, tanto técnicos como humanos, del hecho teatral.

1.2. Resultados de aprendizaje

Demostrar dominar y comprender los diversos mecanismos internos y externos actorales y del proceso de creación del personaje, así como aplicar dichos conocimientos y técnicas al desarrollo profesional de un personaje de ficción y a la puesta en escena de un hecho dramático.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Haber cursado las asignaturas de la materia “Sistemas de Interpretación” programadas anteriormente.

2.2. Descripción de los contenidos

Realización de ejercicios prácticos sobre textos o escenas propuestas, de manera grupal o individual con el fin de perfeccionar y desarrollar las técnicas actorales aprendidas.

2.3. Contenido detallado

Tabla donde se detalla el contenido de la materia, las actividades dirigidas, prácticas, proyectos, memoria u otras prácticas a desarrollar tanto en las sesiones con profesor como aquellas a realizar por el alumno en su tiempo de trabajo fuera de horario docente.

Presentación de la asignatura.

Esta asignatura se plantea como un espacio de confluencia de saberes teóricos y prácticos que permiten profundizar en la creación escénica. Se propone una aproximación integral al trabajo del actor y del creador escénico, fortaleciendo las herramientas interpretativas y corporales adquiridas en cursos anteriores, con el fin de fomentar una práctica más consciente, autónoma y versátil.

El enfoque de esta materia es práctico, experimental y colaborativo, favoreciendo el desarrollo de las capacidades creativas y expresivas del alumnado a través de procesos de investigación escénica. Se trabaja desde la idea inicial hasta su formalización en propuestas representables, abarcando técnicas de interpretación, análisis dramático, dirección, puesta en escena y estrategias de trabajo colectivo.

Explicación de la Guía Docente.

1. El arco de transformación actoral como el eje vertebrador del trabajo interpretativo para la construcción del personaje.

- 1.1. El arco como estructura de desarrollo del personaje y del actor.
- 1.2. Estados inicial y final: diferencias físicas, emocionales y energéticas.
- 1.3. El conflicto como motor del cambio.
- 1.4. Herramientas para la creación del personaje.
- 1.5. Objetivo, superobjetivo y obstáculo (Stanislavski).
- 1.6. Acciones físicas y unidades de acción.
- 1.7. Creación del pasado del personaje y su biografía emocional.
- 1.8. Exploración física y emocional. Cualidades de movimiento.

- 1.9. Tensiones y ritmos.
- 1.10. Exploración de animales y elementos como metáfora física. (Lecoq)
- 2. Técnicas actorales
 - 2.1. Técnicas de análisis del texto dramático.
 - Análisis dramático orientado al arco del personaje.
 - Estructuras internas: momentos de quiebre, revelación y decisión.
 - Subtexto, intención y evolución de la palabra.
 - 2.2. Viewpoints (Bogart/Overlie)
 - Uso del espacio, el tiempo, la forma y la relación para construir y transformar al personaje.
 - Gesto emocional vs. gesto cotidiano.
 - Exploración del arco a través de improvisaciones físicas.
 - 2.3. Mijail Chejov
 - Gesto psicológico: condensación del arco actoral en una acción simbólica.
 - Centros de energía, atmósferas y cualidades arquetípicas.
 - 2.4. Uta Hagen
 - Análisis y aplicación de los 9 pasos para la creación de personaje.
 - El sí mágico.
- 3. Aplicación Escénica del Arco de Transformación
 - 3.1. Laboratorio de escenas. Exploración del arco actoral en escenas seleccionadas de teatro clásico, contemporáneo y textos audiovisuales.
 - Trabajo por etapas: investigación → improvisación → estructura → ensayo → muestra.
 - 3.2. Improvisación estructurada
 - Creación de escenas propias a partir del arco del personaje.
 - Improvisaciones situacionales previas o posteriores al texto.
 - 3.3. Representación en diferentes formatos
 - Escena teatral en sala.
 - Grabación de escena para casting / formato audiovisual.
 - Escena expandida: propuesta multimedia o performativa.

2.4. Actividades Dirigidas

Las actividades dirigidas deben subirse al campus virtual. Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

- **Actividad Dirigida 1 (AD1):** (70%) *Creación de un blog interactivo personal* donde se desglose y se lleve a cabo de manera digital una memoria de las sesiones y de las investigaciones prácticas *work in progress* de un proceso que recurrirá a otros espacios performativos como experiencia extra aula
- **Actividad Dirigida 2 (AD2):** (30%) *Exposición en clase sobre un director de escena contemporáneo.* Análisis sobre su obra y estética performativa en el tiempo. Presentación en PowerPoint

2.5. Actividades Formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 45 h. 1,8 ECTS – 100% presencialidad

Trabajo personal del alumno: 50%. 75 h. 3 ECTS - 0% presencialidad

Tutorías: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 50% presencialidad

Evaluación: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 50% presencialidad

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba final presencial	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y

ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica:

- Adler, S. (2000). *The art of acting*. Applause Books.
- Bogart, A. (2008). *La preparación del director*. Alba Editorial.
- Chejov, M. (1991). *On the technique of acting*. HarperCollins.
- Chejov, M. (2002). *To the actor*. Psychology Press.
- Chejov, M. (1999). *Sobre la técnica de la actuación*. Alba Editorial.
- Chejov, M. (2006). *Lecciones para el actor profesional*. Alba Editorial.
- Donellan, D. (2004). *El actor y la diana*. Editorial Fundamentos.
- García, R. (2013). *Cenizas escogidas*. La Uña Rota.
- Hagen, U. (1991). *A challenge for the actor*. Scribner's.
- Hormigón, J. (2001). *Trabajo dramático y puesta en escena* (Vols. 1–2). ADE.
- Layton, W. (1990). *¿Por qué? Trampolín del actor*. Editorial Fundamentos.
- Meisner, S., & Longwell, D. (1997). *On acting*. Vintage.
- Melendres, J. (2000). *La dirección de los actores: Diccionario mínimo*. ADE.
- Oida, Y. (1997). *El actor invisible*. Ediciones El Milagro.
- Oida, Y. (2010). *Los trucos del actor*. Alba Editorial.
- Pavis, P. (1998). *Diccionario del teatro*. Paidós.
- Selden, S. (1960). *La escena en acción*. Eudeba.
- Spolin, V. (1999). *Improvisation for the theater*. Northwestern University Press.
- Stanislavski, K. (2019). *Un actor se prepara*. Espuela de Plata.
- Strasberg, L. (1988). *A dream of passion*. Plume

Bibliografía complementaria

- Adler, S. (2022). *El arte de actuar*. Alba Editorial.
- Amiel, V. (2005). *Estética del montaje*. Abada Editores.
- Artaud, A. (2015). *El teatro y su doble*. Editions Gallimard. (Obra original publicada en 1938)
- Baldwin, C. H. (2002). *Teatro de creación*. Ñaque.
- Barba, E. (1992). *La canoa de papel*. Grupo Editorial Gaceta.
- Barba, E., & Savarese, N. (2012). *El arte secreto del actor: Diccionario de antropología teatral*. Artezblai.
- Boal, A. (2004). *El arcoíris del deseo*. Alba Editorial.
- Boal, A. (2009). *Teatro del oprimido*. Alba Editorial.
- Boal, A. (2011). *Juegos para actores y no actores*. Alba Editorial.
- Bogart, A. (2007). *Los puntos de vista escénicos*. ADE.
- Bogart, A. (2013). *La preparación del director: Siete ensayos sobre teatro y arte*. Alba Editorial. (Obra original publicada en 2008)
- Brook, P. (1968). *El espacio vacío*. Ediciones Península.
- Brook, P. (2004). *Más allá del espacio vacío*. Alba Editorial.
- Calero, T. (2010). *El impulso creador del actor: Testimonios*. Corregidor.
- Canfield, C. (2004). *El arte de la dirección escénica*. ADE.
- Ceballos, E. (Ed.). (1992). *Principios de dirección escénica*. Gaceta.
- Chejov, M. (1987). *Al actor: Sobre la técnica de la actuación*. Editorial Quetzal.
- Oliva, C. (2000). *La verdad del personaje teatral*. Universidad de Murcia.
- Osipovna, M. (1991). *Poética de la pedagogía teatral*. Siglo XXI.

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	Dña. Marina Aznar Urgel
Departamento	Artes
Titulación académica	Grado en Artes Escénicas
Correo electrónico	maznar@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	Licenciada en Arte Dramático por la Universidad de Kent en 1997. Amplía su formación en Canto, Danza, Interpretación ante la cámara, Verso, Biodanza, Canto de Armónicos y Yoga. Imparte docencia en el Grado de Artes Escénicas de la Universidad Nebrija desde 2007. Imparte sesiones de Voz dentro del Aula de las Artes para el proyecto de Artes Escénicas <i>Crossing Stages</i> coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid con la participación de seis países y el apoyo de la Unión Europea. Como actriz ha colaborado en diversos proyectos: <i>Fotos</i>, de Teatro del Astillero, <i>Desaparecida</i>, de Phyllis Nagy, <i>Coches, robo y lunas</i>, de Ana Martín Puigpelat, <i>Macbeth Imágenes</i> de Rodrigo Gª, <i>A puerta cerrada</i> de J.P. Sartre, <i>Mucho ruido y pocas nueces</i>, de W. Shakespeare., <i>Los emigrados</i>, de S. Morzek. Como cantante y compositora: Taller de canciones Con cierto Autor Premio nacional. SGAE. Composición música y letra para el disco <i>Tiempo de Caracolas</i>. Workshop Internacional de Composición Musical en Noruega. Composición música y letra del musical infantil <i>Sueña Cuento</i>. Composición musical para 15 poemas del libro de arte poético <i>Pronóstico de lluvia: ¿quieres calarte conmigo?</i> de María Cabañas. Composición, grabación Álbum <i>Confía+Vuela Alto</i> (autoeditado), conciertos en España y Argentina. Imparte el Taller: <i>La Voz Original</i>.