

Teoría y herramientas
interpretativas

Grado en Artes Escénicas
2025-26

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Teoría y herramientas interpretativas

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Carácter: Básica

Idioma: Español

Modalidad: Presencial

Créditos: 6 ECTS

Curso: 2025-26

Semestre: 1º

Profesores/Equipo Docente: Dra. Dña. Luna Paredes Zurdo

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identificar las diferentes técnicas y tipologías de representación, escenografía y puesta en escena que configuran el espectáculo y las artes escénicas a lo largo de la historia, así como en la práctica escénica contemporánea.
- Reconocer los fundamentos técnicos, estilísticos de la interpretación y el trabajo actoral vinculados al movimiento corporal, la caracterización física en relación con el espacio escénico, la dirección de arte y el espectador en los diferentes tipos de espectáculo que conforman las artes escénicas y performativas.
- Aplicar los fundamentos estructurales, estéticos, contextuales, históricos y sociales que configuran el hecho dramático al análisis de personajes, textos y estilos de representación escénica
- Adaptar los métodos y estrategias de interpretación a los condicionantes específicos del ámbito audiovisual, así como a las características técnicas y recursos estéticos y formales presentes en el cine, la televisión y el vídeo.
- Aplicar las técnicas de movimiento corporal, lucha escénica, caracterización, relación con el espacio, proyección vocal e interpretación actoral y coreográfica a la construcción de personajes y a la práctica escénica e interpretativa.
- Dirigir proyectos integrales de interpretación en contextos profesionales tanto teatrales como audiovisuales.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Teoría básica de la interpretación actoral. profundizando desde el juego en el conocimiento de uno mismo y de su potencial creativo con la finalidad de desarrollar las capacidades artísticas propias.

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:

Principios básicos de la actuación, explorando lúdicamente el autoconocimiento y el potencial creativo para fomentar las aptitudes artísticas individuales.

Explicación de la guía docente:

La asignatura combina una parte teórica con una práctica en cada sesión.

El objetivo de la parte teórica consiste en que el alumno conozca los conceptos básicos de la interpretación.

El objetivo de la parte práctica consiste en que el alumno tome conciencia del trabajo de elenco, estimule su imaginación, active su potencial creativo y se prepare para abordar el trabajo del personaje.

Parte teórica:

1. Qué es el teatro
2. Qué agentes intervienen en el hecho artístico
3. En qué consiste el trabajo del actor
4. La actuación antes de Stanislavsky
5. Stanislavsky y la necesidad de una técnica actoral
6. Breve recorrido sobre las distintas técnicas actorales
7. Chéjov y Layton: dos teorías complementarias

Parte práctica:

1. Entrenamiento actoral
2. Desarrollo de la conciencia del trabajo de elenco
3. Improvisaciones
4. Acercamiento al análisis activo de la escena

2.4. Actividades Dirigidas

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): *Por qué es necesario el teatro hoy.*

El alumno deberá redactar una reflexión sobre la importancia del teatro en la actualidad. El trabajo se adaptará al lenguaje académico.

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Diario de trabajo.*

El alumno recogerá en un diario personal el trabajo llevado a cabo durante la asignatura.

3 ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS DOCENTES

3.1 Materia con carácter presencial

ACTIVIDADES FORMATIVAS	Horas totales	(% presencialidad) Horas presenciales (8-12)
AF1 Clases de teoría	15	15 (100%)
AF8 Clases prácticas	30	30 (100%)
AF2 Trabajo personal del alumno	90	0 (0%)
AF3 Tutorías	7.5	7.5 (100%)
AF4 Evaluación	7.5	7.5 (100%)
Total	150	60

4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

4.1 Sistemas de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18 de septiembre), por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y el sistema de Calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y su validez en todo el territorio nacional.

- 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. Su número no podrá exceder de 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso sólo se podrá conceder una sola Matrícula de Honor.

4.2 Criterios de evaluación

SISTEMAS DE EVALUACIÓN	
Convocatoria ordinaria	
Modalidad presencial	PONDERACIÓN
SE1 Asistencia y participación	10%
SE2 Prueba parcial	10%
SE3 Actividades académicas dirigidas	30%
SE4 Prueba final	50%
Total	100%
Convocatoria extraordinaria	
Modalidad presencial	PONDERACIÓN
SE1 Asistencia y participación	10%
SE3 Actividades académicas dirigidas	30%
SE4 Prueba final	60%
Total	100%

4.3 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, será potestad del profesor solicitar y evaluar 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 en convocatoria ordinaria.

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.

4.4 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 auditoría 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.

5 BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- CHEJOV, M. (1999) *Sobre la técnica de la actuación*. Barcelona. España: Alba Editorial.
- DUBATTI, J. (2014) *Historia del actor. De la escena clásica al presente*. Buenos Aires: Colihue Teatro.
- LAYTON, W. (1990) *¿Por qué? Trampolín del actor*. Madrid. España: Editorial Fundamentos.
- OLIVA, C.; TORRES, F. (1990) *Historia básica del arte escénico*. Madrid. España: Cátedra.
- PASTOR. MILLET, J. (2021) *Un recorrido para la interpretación actoral*. Madrid. España: ADE.
- PAVIS, Patrice (1998), *Diccionario del teatro*, Barcelona: Paidós.
- STANISLAVSKI, K. (2019) *Un actor se prepara*. Sevilla. España: Espuela de plata
- RUIZ, B. (2012) *El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*. Bilbao. España: Artezblai.

Bibliografía complementaria

- ADLER, S. (2022). *El arte de actuar*. España. Barcelona: Alba
- ALONSO DE SANTOS, José Luis (1999), *La escritura dramática*, Madrid: Editorial Castalia.
- ARTAUD, Antonin (2015 [2011]), *El teatro y su doble*, Barcelona: Editions Gallimard.
- BAJTIN, M. (2003) *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento*. Madrid. Es

- BARBA, E.; SAVARESE, N. (2012) *El arte secreto del actor*. Diccionario de antropología teatral. Bilbao. España: Artezblai.
- BARBA, E. (1992) *La canoa de papel*. México D.F. México: Grupo Editorial Gaceta, S.A.
- BERGER, P. (1999) *Risa redentora*. Barcelona. España: Kairós.
- BOAL, A. (2009). *Teatro del oprimido*. España. Barcelona: Alba
- BOAL, A. (2004). *El arcoíris del deseo*. España. Barcelona: Alba
- BOAL, A. (2011). *Juegos para actores y no actores*. España. Barcelona: Alba
- BOGART, Anne (2013 [2008]), *La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte*, Barcelona: Alba.
- BRECHT, B. (2010). *Escritos sobre teatro*. España. Barcelona: Alba.
- BRETON, A. (1966) *Antología del humor negro*. Barcelona. España: Anagrama.
- BROOK, P. (1968). *El espacio vacío*. España. Barcelona: Ediciones Península
- CALERO, Teresa (2010), *El impulso creador del actor: testimonios*, Buenos Aires: Corregidor. paña: Alianza Editorial.
- CHEJOV, M. (2006) *Lecciones para el actor profesional*. Barcelona. España: Alba Editorial.
- CHEJOV, M. (1987) *Al actor. Sobre la técnica de la actuación*. Buenos Aires. Argentina: Editorial Quetzal.
- DONNELLAN, D. (2004) *El actor y la diana*. Madrid. España: Editorial Fundamentos.
- DUBATTI, Jorge (2007), *Filosofía del teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad*, Buenos Aires: Atuel.
- DUBATTI, Jorge (2009) [coord.], *Historia del actor II: del ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor*, Buenos Aires: Colihue.
- ESPER, W. y DIMARCO, D. (2018) *Arte y oficio del actor. La técnica Meisner en el aula*. Barcelona. España: Alba Editorial.
- GARCÍA Barrientos, José Luis (2007), *Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de método*, Madrid: Editorial Síntesis.
- GARCÍA Barrientos, José Luis (2004), *Teatro y ficción*, Madrid. España: Editorial Fundamentos.
- GROTOWSKY, J. (2009). *Hacia un teatro pobre*. Madrid: Siglo XXI
- HAGEN, U. (2002) *Un reto para el actor*. Barcelona. España: Alba Editorial.
- HORMIGÓN, J. A. (2002) *Trabajo dramático y puesta en escena*. Madrid. España: Publicaciones de la ADE.
- 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
- MAMET, David (1998), *Los tres usos del cuchillo*, Barcelona: Ed. Artes Escénicas.
- MEYERHOLD, V. (1971). *Teoría teatral*. Madrid: Editorial Fundamentos
- ORDÓÑEZ, Marcos (2011), *Telón de fondo. Algunas cosas que aprendí en el teatro*, Barcelona: El Aleph Editores.
- ÓSOPOVNA KNÉBEL, M. (1990) *La palabra en la creación actoral*. Madrid. España: Editorial Fundamentos.
- PAVIS, Patrice (2001), *El análisis de los espectáculos*, Barcelona: Espasa.
- SÁNCHEZ, José A. (2002), *Dramaturgias de la imagen*, Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- STANISLAVSKI, K. (1977) *El trabajo del actor sobre sí mismo*. Buenos Aires. Argentina: Quetzal.

STRASBERG, L. (2019). *Un sueño de pasión*. Madrid: Icaria

6. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dra. Dña. Luna Paredes Zurdo
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctora en Estudios Teatrales
Correo electrónico	lparedes@nebrija.es
Localización	Campus de Comunicación y Artes en Madrid-San Francisco de Sales
Tutoría	Horario de 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.	Actriz, docente, comunicadora teatral y doctora en Estudios Teatrales. Como intérprete ha trabajado en <i>Impulsos (bpm)</i> (Centro Dramático Nacional) o <i>Dos nuevos entremeses nunca representados</i> (Teatro de La Abadía). Ha producido espectáculos en los que ha participado, como <i>Descarriadas</i> (Teatro Al Punto), <i>Flor(es)</i> (La Espera Producciones) o <i>Historia de España en 70 minutos</i> (Dramákina Teatro). Es docente del grado en Artes Escénicas de la Universidad Nebrija, y ha dirigido espectáculos como <i>(Des)de los escombros</i> (María Prado), <i>Ruido</i> (basado en <i>Mucho ruido y pocas nueces</i> , Shakespeare) o <i>De Cala y Jarana</i> (Ana Fernández Valbuena). Es creadora de contenidos digitales y redactora de la revista Teatro Madrid. Y es filóloga y divulgadora lingüística: ha participado en programas como <i>La aventura del saber</i> , de La2 de TVE y su último libro se titula <i>Dale a la lengua</i> (Espasa).