

TEATRO

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

CODIGO	SEM	HT	HP	HA	UD	CR	REQUISITO	AREA DE FORMACION Y TIPO DE ASIGNATURA	UNIDAD RESPONSABLE
	9º=Otoño 10º=Primavera								
TEA01	9º y 10º	2	2			4	Ninguno	Taller libre	Escuela de Pregrado

HT: horas teóricas HP: horas prácticas HA: horas alumnos UD: unidades docentes CR: suma de estos

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El teatro como rito, fenómeno de la representación, técnica o herramienta política, ha estado ligado intrínsecamente a la creación y expresión de lenguajes entre comunidades al menos desde que el ser humano vio reflejada sombras en una caverna y en una instancia ritual quiso representarse a sí mismo y a su sombra en una pared de ésta, en un acto público en donde se buscaba conjugar las fuerzas de la naturaleza para la protección de un grupo humano; con el paso de los siglos, si bien ha ido cambiando sus formas de presentación, nos entrega en la sociedad actual -inscrita en un modelo de globalización brutal- preguntas que apuntan a la pérdida de sentido y retorno a nuestro origen mediante la exploración del cuerpo y sus relaciones con otros cuerpos. En este taller, de carácter práctico-experimental, se entregarán herramientas básicas del trabajo escénico (trabajo de expresión vocal, expresión corporal y composición) y un recorrido por la historia del arte y el teatro, desarrollándose en dos etapas: la primera de introducción a las artes escénicas, y la segunda de configuración, puesta en escena y ejecución de un montaje artístico

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (de enseñanza – de aprendizaje)

Las clases se desarrollarán de forma teórico- práctica, bajo la idea de teatro-laboratorio, en las cuales se utilizarán como materiales:

- Entrenamiento corporal.
- Exposiciones (ligadas al área de interés del estudiante bajo el marco de una futura puesta en escena)
- Realización de ejercicios prácticos semana a semana.
- Salidas a terreno.
- Visitas de personas vinculadas a las artes escénicas y que sean aporte al trabajo en proceso.

Dentro de la metodología propuesta es necesaria la aplicación de un seguimiento individual y grupal, donde se utilizan los últimos 15 minutos de clases para recapitular en torno a lo revisado en la sesión y realizar una retroalimentación del trabajo entre guías del curso y participantes. Bajo esta arista, se vuelve fundamental la participación activa del estudiante, pues se evalúa constantemente su desempeño particular, así como su evolución en pro del cuerpo colectivo.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA (Tipo: B=Básica G=Genérica E=Específica)

Generales

- Participar en una producción escénica, en su etapa de creación, de gestión y de difusión pública.
- Adquirir conocimientos específicos de un trabajo escénico.

Específicos

- Entregar herramientas que permitan al asistente desarrollar posibilidades escénicas de la propuesta a desarrollar.
- Promover estrategias de trabajo en equipo que permitan formular un diálogo claro para realizar individual y colectivamente una propuesta escénica.
- Investigar en la praxis herramientas y elementos de composición escénica.
- Promover la capacidad de participación en los espacios de trabajo del equipo (aportar y compartir información, conocimientos y experiencias).
- Trabajo de tolerancia, empatía y respeto en torno a los puntos de vista de los demás y retroalimentación del equipo de forma constructiva.

RECURSOS DOCENTES:

Equipo reproductor de música, Proyector para medios audiovisuales

CONTENIDOS

I. Proceso de introducción. (Semestre I)

- Entrega de herramientas teóricas en torno a la idea de cómo se entienden y configuran las artes escénicas locales y extranjeras, tomando como eje el Teatro como lugar de presentación y su protagonismo en la cultura de un sector social.
- Entrega de herramientas de expresión en módulos basados en entrenamientos que incluyen en sí trabajos de respiración, uso del cuerpo en totalidad y segmentos y relajación activa entre sus principales aportes.
- La adquisición de herramientas básicas para el desarrollo del trabajo escénico en colectivo, desde la perspectiva ritual hasta la disciplina en torno a un área de trabajo.
- Indagación sobre las épocas y posibilidades estilísticas del arte escénico a lo largo de la historia, extrapolándolas hacia el presente y nuestras problemáticas culturales.

II. Proceso de configuración, puesta en escena y ejecución de un montaje (Semestre II)

- Creación de personajes, discursos y acciones escénicas, individuales y colectivas
- Creación de una puesta en escena en un contexto definido por necesidades estéticas, técnicas, financieras y temporales.
- Organización de grupos con responsabilidades específicas en torno a gestión, producción y difusión del proceso y montaje.
- Presentación del montaje generado hacia la comunidad del Campus Antumapu, y donde los integrantes del taller y el facilitador del espacio estimen conveniente.

Etapas del proceso

- Primera etapa : Entrenamiento y reconocimiento entre el grupo de trabajo y primeras construcciones escénicas desde la idea acordada acerca de lo que entendemos como teatro.
- Segunda Etapa : Proceso de generación de material a partir de las nociones investigadas. Muestras de acciones escénicas en torno a los materiales trabajados.
- Tercera Etapa : Selección y composición de material a utilizar para un montaje.
- Cuarta Etapa : Configuración y selección de lo que se mostrará a público.
- Quinta Etapa : Apertura del proceso a público, presentación de los resultados del trabajo del taller.

BIBLIOGRAFÍA (Tipo: O=Obligatoria C=Complementaria)

TEXTUAL

- Boal, Augusto, "Teatro del Oprimido: Teoría y Práctica", Buenos Aires: Interzona Editora, 2015.
- Brecht, Bertolt, "Pequeño Organón para el teatro", 1948 (Recurso virtual pdf)
- Del Estal, Eduardo, "Breve Historia de la Mirada, Prólogo". Buenos Aires: Atuel, 2010.
- Gombrich, E.H., "La historia del Arte", Phaidon Press Limited, 2008.
- Sánchez, José Antonio, "Investigación y experiencia. Metodologías de la investigación creativa en artes escénicas", 2009 (Recurso virtual pdf)

AUDIOVISUAL

- Herzog, Werner, "La caverna de los sueños olvidados", 2010: Documental histórico.
- Mañas, Achero, "Noviembre", 2003: Falso documental

PROFESORES PARTICIPANTES (Lista no excluyente)

<i>Profesor</i>	<i>Departamento</i>	<i>Especialidad o área</i>
Diego León Peralta Lepe	Escuela Pregrado	Actor, director escénico y dramaturgo. Lic. en Estudios Escénicos (estudios en filosofía)

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE (Se redefine todos los semestres)

<i>Instrumentos</i>	<i>Ponderación</i>
PRIMERA APRECIACIÓN COLECTIVA	10%
PRIMERA APRECIACIÓN INDIVIDUAL	15%
APRECIACIÓN DE PROGRESO FINAL	35%
ENSAYO GENERAL MONTAJE	40%