Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile

Sede Pedro de la Barra

Morandé 750,
8340208, Santiago
R. Metropolitana, Chile
tel: 2 - 2977 1782
detuch@uchile.cl

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2020

Nombre de actividad curricular	Creación de Personaje
Nombre actividad curricular en inglés	Workshop: Character creation
Ciclo Formativo	Inicial.
Línea de Formación	Básica.
Nivel	2º semestre, Primer Año.
Carácter	Obligatorio.
Número de Créditos SCT	8
Requisitos	No tiene.
Ámbito	Actuación y Didáctica
Competencias del Perfil de Egreso a las que contribuye el curso	C2: Interpretar y crear un personaje. C3: Dialogar con el contexto representativo. C15: Implementar estrategias básicas de evaluación de la actuación y del teatro. C 16: Conducir los propios procesos de aprendizaje.
Subcompetencias	2.1 Considerando el análisis, la indagación y la comprensión de diversos materiales teatrales. 2.2 Construyendo y ejecutando secuencias de acciones físicas (corporales y vocales) de manera integrada. 2.3 Reconociendo las emociones y empleando los mecanismos que participan de éstas como recurso expresivo.

	3.2 Asimilando los parámetros estéticos y poéticos propios de un discurso dado. 15.1 Identificando los aspectos que permitan dar cuenta de logros de aprendizaje de manera objetiva. 16.1 Tomando conciencia y registro de las necesidades y los problemas de aprendizaje de la actuación y del teatro como oportunidades para la formación. 16.2 Vinculando y gestionando diversos recursos didácticos en virtud de las necesidades y los problemas identificados.

I. **Propósito general del curso:**

Este curso apunta a que el estudiante sea capaz de crear un personaje teatral con atención al dominio de recursos expresivos, actitudinales, conceptuales y procedimentales. Con este fin se indagará en la noción de personaje y su relación con la acción teatral y se desarrollará la exploración en los recursos propios y del colectivo a la hora de componer una situación escénica, la cual articula acciones físico-vocales, emocionales y teatrales, en relación a un colectivo y un contexto determinado. El equipo de profesores será el responsable de entregar las herramientas y operaciones técnicas, conceptuales y creativas con el fin de guiar la realización del estudiante y el colectivo. Este proceso tiene una vinculación didáctica con la Tutoría II. Durante las sesiones el estudiante deberá indagar en las formas de crear un personaje, los recursos propios y del colectivo con el fin de realizar situaciones teatrales simples basadas en la noción de conflicto, progresión dramática y articulación espacio-temporal.

II. Resultados de aprendizaje:

1) Ejecuta un entramado de acciones físicas y vocales, dentro de un contexto representativo, a fin de crear un acontecimiento teatral.

2) Determina la corporeidad y vocalidad de su personaje, por medio de recursos diversos, a fin de encarnar un discurso escénico.

3) Ensaya posibilidades dramáticas y escénicas, en base a un mundo emocional y experiencial personal, con el fin de integrar una creación colectiva.

4) Conceptualiza la labor artística realizada, en base a registros y reflexiones fijados en su bitácora, a fin de establecer rutas de creación de un personaje.

5) Desarrolla comportamientos éticos y disciplinares, en base a necesidades del colectivo, con el propósito de optimizar la labor creativa del mismo.

III. Unidades/ Saberes / Contenidos

Unidades:

1.- Acción. Acción corporal y vocal. Conflicto. Objetivo.

2.- Presencia: Situación, imagen, propósito.

3.- Espacio y tiempo: Coexistencia e interrelación

4.- Punto de vista: Visualidad, Direccionalidad, Interacción, Interrelación.

5.-Registro y conceptualización de la creación actoral. Trabajo con la Bitácora.

Nota: Se organizarán diálogos con actores y actrices sobre estos temas en el contexto del trabajo del actor.

Saberes / contenidos:

1) Conocimiento del cuerpo y sus sistemas como material y fuerza volitiva de creación. Entrenamiento y acondicionamiento corporal, vocal, emocional y mental para el trabajo artístico de interpretación de un personaje. Desarrollo de capacidades y destrezas: motoras, acrobáticas, gestuales, vocales, imaginativas, interactivas, emocionales, reflexivas, etc.

2) Concepto de personaje relacionado a su transformación histórica, cambios sociales, culturales, políticos y filosóficos de la sociedad, del público, y del teatro mismo (rol, organización, financiamiento, etc.). Avances tecnológicos, descubrimientos científicos, expresiones de otras artes y al propio sistema de representación teatral.

3) Conceptos de espacio y tiempo. El actor, la acción, el espectador.

4) Texto y puesta en escena. Diálogo, conflicto, objetivo, situación, acción dramática.

5) Enunciación, Direccionalidad, Interacción, Interrelación.

5) Arte del Actor. El conocimiento en el arte. Sentido. Visualización. Corporalidad.

6) Ética y Disciplina del trabajo actoral.

IV. Metodología

El curso se organiza en la modalidad de taller, proponiendo instancias de:

Laboratorios y/o muestras de ejercicios

Ejercitación y dinámicas

Análisis y discusión de textos críticos y teóricos

Análisis de contextos representativos

Informes

Estrategia de escritura de bitácoras y ejercicios de metacognición.

V. Palabras Clave

Acción, creación actoral, contexto representativo, situación de enunciación, conceptualización.

VI. Evaluaciones

Luego de cada unidad temática realizada, se realizarán evaluaciones de carácter formativo y sumativo. Todas las evaluaciones serán avisadas con la debida antelación incluyendo pauta y rúbrica.

Nota final: Para los talleres de primer ciclo la ponderación será de 70% de proceso y 30% de examen o evaluación final.

VII. Bibliografía Obligatoria:

Thomas Richards. Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas. Alba Editorial. Barcelona.

Peter Brook. La puerta abierta. Reflexiones sobre la interpretación y el teatro. Alba Editorial. Barcelona.

Uta Hagen. Un reto para el Actor. Alba Editorial s.I.u. Barcelona.

VIII. Bibliografía Complementaria:

Hans-Thies Lehman. Teatro posdramático. Ad Litteram CENDEAC.

Erika Fisher- Lichte. Estética de lo performativo. ABADA Editorial. Madrid.

Robert Abirached. La crisis del personaje en el teatro moderno. Publicación de la ADE. España.

Konstantín Stanislavsky. El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia. Editorial ALBA. España.

Konstantín Stanislavsky. El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación. Editorial ALBA. España.

Maria Knébel. La Palabra en la creación actoral.Editorial Fundamentos.Madrid.