

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2022

PROGRAMA		
1. Nombre de la actividad curricular Taller: El actor y el colectivo		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés Workshop: The actor and the group.		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Departamento de Teatro		
4. Número de créditos SCT – Chile)	4	
5. Horas de trabajo	Presencial 6 hrs	No presencial 2 hrs
6. Requisitos	No tiene	
7. Propósito general del curso	<p>Este taller tiene como propósito la articulación de la relación entre la toma de conciencia de los recursos actorales personales en vínculo con las implicancias metodológicas y éticas propias del trabajo colectivo, para el desarrollo y creación de una acción común.</p> <p>Este proceso será llevado a cabo a través del uso de metodología de creación-reflexión, de carácter eminentemente práctico, que dialogarán con el proceso de cada estudiante en particular, así como del colectivo. El taller será guiado por un equipo docente, quienes propiciarán la generación de autonomía creativa y metodológica del estudiante, en el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades, como actor y actriz, y respecto del colectivo, para la materialización de la acción común a realizar.</p>	

	Este curso se vincula con el curso Tutoría II.
8. Competencias a las que contribuye el curso	<p>C1: Generar discursos actorales desde el autoconocimiento.</p> <p>C4: Relacionarse con los agentes implicados en diversos contextos teatrales.</p> <p>C16: Conducir los propios procesos de aprendizaje.</p>
9. Sub-competencias	<p>1.1 Considerando los elementos biográficos que constituyen la identidad personal.</p> <p>1.2 Considerando los elementos biográficos que constituyen la identidad colectiva.</p> <p>1.4 Desarrollando la autopercepción física, vocal y emotiva.</p> <p>4.1 Valorando e integrándose a las metodologías y dinámicas de un equipo creativo.</p> <p>4.2 Reconociendo y respetando las funciones de cada integrante del colectivo.</p> <p>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.</p>
10. Resultados de Aprendizaje (sugerencias emanadas de la CEC)	<p>RA1: Articula los recursos actorales personales con el colectivo, aplicando estrategias de creación-reflexión, para la realización de acciones comunes.</p> <p>RA2: Respeta acuerdos de trabajo colectivo, reflexionando sobre su fundamentación ética a través de su bitácora, con el objetivo de comprender su importancia para el trabajo teatral profesional.</p> <p>RA3: Organiza su proceso de aprendizaje, reconociendo sus logros y dificultades en el trabajo en colectivo, con el fin de reconocer sus posibilidades de autonomía creativa y metodológica.</p>

11. Saberes / contenidos

CONTENIDOS TRANSVERSALES

En torno a la ejecución colectiva

- . -Dialoga corporalmente con el colectivo, reaccionando y proponiendo ante el grupo o compañeros.
- . -Reconoce la experimentación como herramienta de creación de secuencias escénicas.
- . -Reconoce elementos como distancia, niveles y direcciones como elementos de composición y diálogo.
- . -Explora las distintas posibilidades expresivas de su cuerpo y su voz en el espacio, en relación con compañeros y espectadores.
- . - Reconoce y explora en sus cualidades vocales (Voz hablada y voz cantada)
- . - Problematiza con las herramientas adquiridas para el canto en función de micro puestas en escena.
- . -Problematiza a partir de sus materiales personales, aportando al grupo como intérprete y creador/creadora, integrando holísticamente los saberes adquiridos.

En torno a la ejecución personal

- . -Profundiza en la relación con el propio cuerpo y su voz ampliando sus posibilidades físicas, vocales y expresivas.
- . - Trabaja en base a materiales que aparecen producto de su propia iniciativa, originados a través de metodologías presentadas por el equipo docente.
- . -Reconoce los aspectos principales de su proceso formativo frente a la propuesta docente, identificando sus aprendizajes.
- . -Registra, analiza y discute respecto al propio proceso de aprendizaje.

En torno al procedimiento creativo

- . -Respeto las condiciones grupales acordadas frente a los distintos contextos [*Sanitario/artístico/ético*].
- . -Genera soportes para la práctica actoral basados en el entrenamiento de capacidades y competencias.
- . -Toma parte en dinámicas de grupo, comprendiendo los distintos roles y adoptándolos en sus distintas cualidades.
- . - Participa en la creación de propuestas colectivas donde el movimiento y la expresión sonora se funden en una acción escénica.
- . -Reconoce el error como parte del proceso creativo y como oportunidad exploratoria y de conceptualización.
- . -Reconoce estructuras de figura y fondo, trabajando al servicio del colectivo.

UNIDAD I Cuerpo como vehículo de interacción con el mundo.

Contenidos:

- 1.1.- El centro corporal como origen del movimiento y el sonido.
- 1.2.- Mi Condición Física.
- 1.3.- Definición tentativa del cuerpo y la voz expresiva y el lenguaje.
- 1.4.- La percepción corporal a partir de sentidos y acciones.
- 1.5.- El actor en diálogo con el espacio y los otros a través de niveles, energías y distancias.
- 1.6.- Escucha y producción de estímulos a partir del movimiento y la voz.
- 1.7.- Reconocimiento de los objetivos de un proceso formativo y planteamiento crítico frente al propio aprendizaje.

Actividades:

Calentamiento y training/ Bloqueo de sentido/ Exploraciones grupales y en parejas.
/Reconocimiento corporal y vocal. / Balanza/ Ejercicios de equilibrio/ Juego y exploración vocal/
Espejo/ Ejercicio de la línea/ Dinámicas de Juego

Evaluación I: Secuencia escénica en parejas

UNIDAD II Cualidades del movimiento como base del diálogo.

Contenidos:

- 1.1.- Las cualidades del movimiento en la especificidad del estímulo.
- 1.2.- Mi Condición Física.
- 1.3.- El diálogo desde la voz y el texto en detención. [Intencionalidad de la palabra].
- 1.4.- La respuesta corporal a los estímulos del colectivo.
- 1.5.- Ritmo como forma de diálogo.
- 1.6.- Exploración en el texto como estímulo dialógico.
- 1.7.- Los cuerpos puestos en diálogo a través de acciones escénicas.

Actividades:

Calentamiento y Training/ Coro en trío/ Secuencia escénica. / Juego de preguntas. /
Profundización en el ejercicio de parejas. / Actividad analítica de proceso.

Evaluación II: Cuadro escénico colectivo.

UNIDAD III Los cuerpos al servicio de un discurso escénico.

Contenidos:

- 1.1.- La forma como base de la generación de discurso.
- 1.2.- Mi Condición Física.
- 1.3.- Profundización en el texto y su carácter de acción.
- 1.4.- Creación de cuadros escénicos en base a la materialidad del taller.
- 1.5.- Reconocimiento de elementos disciplinares frente a la observación de un proceso grupal.

Actividades:

Calentamiento y training/ Trabajo con texto y subtexto. / Rito, trabajo de composición grupal/
Trabajo de dirección/ análisis de proceso.

Evaluación Final: Muestra escénica

12. Metodología

El trabajo del equipo docente estará orientado bajo el principio de avanzar desde lo más simple a lo complejo, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de entrar desde el inicio a revisar elementos de diálogo y trabajo colectivo. como complemento del aprendizaje personal que los estudiantes presentan producto de sus aprendizajes adquiridos el semestre anterior

Siguiendo el principio propuesto, se trabajará en base a tres Unidades cuyos contenidos se enlazan con un carácter de progresión. Los contenidos se presentan en una progresión cronológica, pero a fin de profundizar en ellos, se generará un sistema en el que constantemente se vuelva a ellos.

La metodología del curso está directamente vinculada a los entrenamientos, ya que aquel será un espacio donde se podrán revisar los contenidos de forma práctica, particularmente aquellos vinculados al diálogo con el colectivo por medio de la voz y el cuerpo.

A partir del training se introducirán conceptos de forma práctica, los cuales luego se discutirán en una suerte de bajada que permita al estudiante reconocer los objetivos del proceso formativo y registrar en su bitácora su respuesta a estos.

Las evaluaciones responderán a los contenidos revisados durante cada unidad, en relación con los cuales se confeccionarán los marcos de evaluación (rúbricas) a utilizar.

13. Evaluación

Evaluación Primera Unidad: 35%

Evaluación Segunda Unidad: 35%
Examen / Prueba Final: 30%

14. Requisitos de aprobación

80% de asistencia (no aplica en contexto pandemia)
Nota final superior a 4,0

15. Palabras Clave

Diálogo/ Colectivo/ Cuerpo-Voz/Acción-Reacción/ Exploración/ Reflexión

16. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

- . -Richard, Thomas. **Trabajar con Grotowski las Acciones Físicas**, Ed. Alba Ediciones, España, 2005. (Grotowski frente a Stanislavski: Los Impulsos Pág. 157)
- . -Fischer-Lichte, Erika. **Estética de lo Performativo**, Abda editores, Madrid, 2017 (Corporalidad Pág. 157, 2.- Espacialidad pág. 220, 3 Sonoridad Pág. 244).
- . -Barba y Savarese. **El Arte Secreto del Actor**, Ed Escenología AC, México, 2009. (Training Pág. 339 a la 352).
- . - Müller, Carol. **El Training del Actor**, UNAM INBA, México, 2007
- . - La voz y el actor, Cicely Berry.

17. Bibliografía Complementaria

- . -Barthes, Roland. **Del Deporte y los Hombres**. Paidós, España, 2011.
- . -Csikszentmihalyi, Mihaly. **Fluir**, Ed. Kairós, España 2012
- . - Lehmann, Hans-thies. **Teatro Pos Dramático**, Ed Cendeac, España, 2917 (Cuerpo Pág. 345 a la 379).