PROGRAMA DE ASIGNATURA 2023

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Taller creación actoral II		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
Acting creation II workshop		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Departamento de Teatro / Facultad de Artes /Universidad de Chile		
4. Número de créditos SCT – Chile)	12	
5. Horas de trabajo	presencial	no presencial
6. Requisitos	Taller de creación actoral I	
7. Propósito general del curso	<p>Taller orientado a abordar la creación de un rol y su proyección escénica, a partir de diversos materiales, poniendo especial énfasis en la creación interpretativa interdisciplinar en un contexto representativo, por medio una concreción escénica actoral basada en acciones corporales y vocales, enfatizando el desarrollo de una mayor autonomía creativa por parte del estudiante.</p> <p>La vinculación de la actuación con otras disciplinas artísticas se realizará por medio de ejercicios prácticos y teóricos, sustentado en procesos de investigación que le permita al estudiante tomar decisiones actorales fundamentadas. El profesor deberá guiar metodológicamente la investigación en virtud de una estructura previamente establecida. El estudiante deberá poner especial interés en desarrollar un carácter autoral fundamentado del proceso de la interpretación en vinculación con otras disciplinas artísticas.</p>	
8. Competencias a las que contribuye el curso	<p>C3: Dialogar con el contexto representativo. C4: Relacionarse con los agentes implicados en diversos contextos teatrales. C8: Analizar e interpretar textos teatrales lingüísticos y no lingüísticos</p>	

9. Subcompetencias	3.1 Considerando las características particulares de diversos espacios de representación. 3.2 Asimilando los parámetros estéticos y poéticos propios de un discurso dado. 3.3 Asumiendo las posibles dimensiones interdisciplinarias del trabajo creativo. 3.4 Integrando las características específicas del público en un tiempo presente. 4. 1 Valorando e integrándose a las metodologías y dinámicas de un equipo creativo. 4.2 Reconociendo y respetando las funciones de cada integrante del colectivo. 8.4 Construyendo interpretaciones críticas por medio de la relación entre el texto y elementos referenciales externos.
10. Resultados de Aprendizaje (sugerencias emanadas de la CEC) RA1: 1. Indagar en la noción de rol en procesos que pongan en tensión la noción de disciplina, para propiciar la toma de decisiones actorales fundamentadas.	
11. Saberes / contenidos CONCEPTUALES: 1º Unidad : Técnicas (des)disciplinares: Metamorfosis y Representación: - Generación de presencia: Espacialidad, composición, relaciones. - Grados de representación: Del cuerpo representacional al cuerpo fenoménico - Extremos del cuerpo y la voz: Experimentación vocal y corporal, estilos, lenguajes. - Duración: Tiempo como material de trabajo. 2º Unidad: Técnicas (inter)disciplinares: Rol como fenómeno: - Tipología de la acción: física, coreográfica, en repetición, con resistencia, performática, relacional - Tipología de la prosa: Cantada, poética, dramática, performática, científica - Constitución de un Rol: De la línea de pensamiento a la concatenación de hitos. 3º Unidad (transversal): Estructuras subordinantes: Disciplinas como método de actuación - Liminalidad - Corporización/Embodiment - Discurso - Co-presencia PROCEDIMENTALES: - La idea de materialidad: Comprender conceptos y mecanismos como material, a fin de poder utilizarlos como factores que influyen en la creación escénica y actoral	

- Ensayo/Laboratorio: Levantar procesos creativos desde la lógica de la experimentación, pudiendo entender el laboratorio, como instancia de ensayo y generación de material.
- Tomar prestadas estructuras de pensamiento de distintas disciplinas, de manera de poder afectar la técnica actoral y la puesta en escena.

ACTITUDINALES:

- Desjerarquización de los aspectos constitutivos de la creación escénica: aspectos temáticos, estructurales y metodológicos de creación, para poder dar con lenguajes autorales, migrantes de otras disciplinas.
- Refuerzo de la colectividad: específicamente en instancias de experimentación e investigación escénica.

12. Metodología

El semestre se enfocará en la experimentación y la práctica como levantamiento de material pedagógico y creativo. Por lo tanto, constará de entrenamiento técnico y creativo, con el fin de que los saberes puedan ser tanto comprendidos reflexivamente, como incorporados para su aplicación en la creación. Para ello, l*s estudiantes deberán cumplir con lecturas que enriquezcan este trabajo, como ejercitaciones periódicas que den cuenta de procedimientos que modifiquen la manera en la que se aborda la escena, o reforzando ciertos aspectos técnicos que sostengan de mejor manera la discursividad.

13. Evaluación

En el semestre habrán tres evaluaciones prácticas, que se consignan como la aplicación práctica de las tres unidades conceptuales.

Paralelo a esto, se pedirán ejercicios reflexivos en torno al proceso, como levantamiento de manifiestos, diagramas de creación y análisis de referentes.

Examen o Prueba Final: 40%

14. Requisitos de aprobación: Porcentajes de asistencia exigidos por reglamento y nota final.

80% de asistencia

Nota final superior a 4,0

15. Palabras Clave

Performatividad – técnica – representación – lenguaje – disciplina – estructura-tiempo

16. Bibliografía Obligatoria

Bourriaud, N. (2009) *Postproducción, La cultura como escenario: Modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*. Bs. As: Adriana Hidalgo Editora. (Introducción)

Brecht, B. (1948) *El pequeño Organon para Teatro escrito*.

Brook, P. (2002 [1994]). *La puerta abierta*. Barcelona:Alba editorial. (Cap. El pez dorado)

Dieguez, I. (2014). *Escenarios Liminales, teatralidades, performatividades, políticas*. México D.F.: Paso de Gato (Cap II)

Fischer Lichte, E. (2014 [2004]). *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores. (Cap. III & IV)

Hang, B. & Muñoz, A. (2021) *El tiempo es lo único que tenemos*. Bs. As: Caja Negra. (Artículo de Augusto Corrieri)

17. Bibliografía Complementaria:

Espinoza, M. (2009). *Mutaciones escénicas*. Santiago de Chile: Ril Editores. (Cap. II)

Grotowski, J. (1970). *Teatro Laboratorio*. Barcelona: Tusquets

Kandinsky, W. (1989 [1979]). *De lo espiritual en el arte*. Puebla: Premia editora.

Merleau-Ponty, M. (2002). *El mundo de la percepción*. Bs. As: Fondo de cultura económica.

Zarrilli, P. (2002 [1995]). *Acting (re)considered*. Londres: Routledge