

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2024

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Curso electivo de formación disciplinar “Partitura Corporal y Esfuerzos de Laban”		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
Elective disciplinary training course "Body Score Workshop and Laban Efforts"		
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)	3	
5. Horas de trabajo	presencial 3	no presencial 0
6. Requisitos	De acuerdo al programa del curso, considerando que es un taller presencial de trabajo corporal escénico.	
7. Propósito general del curso	<p>Curso de especialización en los ámbitos promovidos por el currículum: actuación, dirección, dramaturgia, investigación y didáctica.</p> <p>Taller presencial destinado a instalar al cuerpo del actor / actriz, ya sea en su totalidad como en sus segmentos como instrumento comunicante.</p> <p>Basado en la Teoría de Movimiento de Rudolf Von Laban, sus cualidades de movimiento y sus ocho esfuerzos básicos, este taller potencia y fortalece el desarrollo y la indagación expresiva y física del o la intérprete y la relación creativa con su cuerpo.</p> <p>El propósito de este curso consiste en que el/la estudiante se enfrente a la creación de secuencias corporales o partituras de movimiento desde el esfuerzo físico realizado. Gestos y acciones constituyen el lenguaje extra-cotidiano con el que se comunica determinado discurso escénicamente desde y con el propio cuerpo. Integrando durante este proceso, el registro organizado de dicha creación. Lo anterior le permitirá al estudiante reconocer las variables que forman parte de su proceso creativo corporal, a partir de su propia experiencia en torno a la creación actoral.</p> <p>Para ello, este taller abordará el conocimiento y la puesta en práctica de diversas estrategias metodológicas para la creación de partituras Corporales que puedan ser incorporadas a los personajes en estudio.</p>	

	<p>Durante las sesiones, los/as estudiantes deberán dar especial atención al estudio de las cualidades de movimiento (tiempo, peso, espacio, flujo y energía) en su propio cuerpo, así como, al esfuerzo físico requerido para su ejecución. Al mismo tiempo, deberá llevar un registro personal de su viaje creativo, dando cuenta de un proceso de aprendizaje - acción posible de replicar.</p>
<p>8. Competencias a las que contribuye el curso</p>	<p>C2: Interpretar y crear un personaje. C3: Dialogar con el contexto representativo. C5: Componer un discurso escénico. C8: Analizar e interpretar textos teatrales lingüísticos y no lingüísticos. C14: Aplicar estrategias básicas de enseñanza y aprendizaje de la actuación teatral y del teatro.</p>
<p>9. Subcompetencias</p>	<p>SC 2.1.- Considerando el análisis, la indagación y la comprensión de diversos materiales teatrales. SC 2.2.- Construyendo y ejecutando secuencias de acciones físicas (corporales y vocales) de manera integrada. SC 2.3.- Reconociendo las emociones y empleando los mecanismos que participan de éstas como recurso expresivo SC 3.1.- Considerando las características particulares de diversos espacios de representación. SC 3.2.- Asimilando los parámetros estéticos y poéticos propios de un discurso dado. SC 5.1.- Convirtiendo un material -dramático o no- en una propuesta teatral a partir de una reflexión específica. SC 5.2. Articulado un conjunto de acciones en un contexto teatral (entendido como la coincidencia en tiempo y espacio entre actor y público). SC 5.3.- Organizando los elementos que constituyen la puesta en escena en virtud de relaciones visuales, espaciales y sonoras. SC 8.1.- Comprendiendo los elementos que componen una estructura dramática (tanto tradicional como contemporánea) y sus relaciones. SC 8.2.- Reconociendo sus posibilidades escénicas. SC 14.1.- Adecuándose de manera flexible a un contexto educativo (formal y no formal).</p>
<p>10. Resultados de Aprendizaje</p>	<p>- Crear una partitura corporal escénica, por medio de la aplicación práctica de las cualidades de movimiento de Laban con el objetivo de comunicar a través de la acción y el esfuerzo físico un personaje.</p>

- Experimentar con el cuerpo, la voz y la propia sensibilidad por medio de variaciones y contrastes en la ejecución de movimientos, gestos y/o acciones, con la finalidad de desarrollar su capacidad de investigación escénica para su creación actoral.

- Evalúa mecanismos de creación de partituras corporales mediante estrategias de registro crítico y fundado, con el fin de reconocer en la práctica los procesos creativos y las tomas de decisiones en el trabajo actoral.

11. Saberes / contenidos

I UNIDAD: PARTITURAS CORPORALES Y ESFUERZOS DE LABAN COMO HERRAMIENTA DE CREACIÓN ESCÉNICA

Saber conceptual:

- Teoría de Movimiento de Rudolf Von Laban (parámetros generales)
- Conexiones Corporales (Bartenieff)
- Los 8 esfuerzos básicos de Laban
- El cuerpo como vehículo de comunicación y otros modos de abordaje
- Construcción como producto de la acción.

Saber procedimental:

- Ejecución de al menos 2 de los 8 esfuerzos de Laban.
- Cualidades de movimiento de tiempo, peso, espacio, flujo y energía al servicio de la escena.
- Tempo y ritmo de la partitura.
- Gestos y Acciones físicas al servicio de la partitura y de sus objetivos escénicos
- Organicidad y Presencia escénica extra- cotidiana.

Saber actitudinal:

- Fe y sentido de la verdad.
- Ética y disciplina actoral por medio del estudio y su correlato práctico.

II UNIDAD: CREACIÓN DE PARTITURA CORPORAL PARA EL ABORDAJE DE UN PERSONAJE

Saber conceptual:

- El entrenamiento corporal vocal como parte del trabajo actoral.
- Las cualidades del movimiento de Laban, sus esfuerzos y la acción de un personaje.
- Cuerpos en el juego de la acción y el esfuerzo físico.

Saber procedimental:

- Ejecutar escénicamente los esfuerzos de Laban vinculados a un personaje y su contexto.
- Construcción de relaciones y sentidos como producto de la acción.
- Investigación corporal vocal por medio del esfuerzo físico.

Saber actitudinal:

- La investigación en la práctica como parte del proceso creativo actoral.
- Ética y disciplina actoral por medio del entrenamiento

III UNIDAD: COMUNICACIÓN, REGISTRO Y AUTOEVALUACIÓN

Saber conceptual:

- Uso y manejo de una bitácora de trabajo.
- Estrategias de apreciación de la investigación práctica.
- La apertura de procesos creativos como un mecanismo de comunicación con el público.
-

Saber procedimental:

- Observación crítica del proceso de investigación creación por medio del registro y la discusión.
- Visibilización de parámetros de logro de procesos creativos.
- Comunicar a un público la partitura creada para un personaje.

Saber actitudinal:

- La persistencia, el entrenamiento, el ensayo y las múltiples soluciones como parte del aprendizaje y la acción escénica.

12. Metodología

Este Taller utiliza para su ejecución un método interactivo – vivencial. Fundamenta su quehacer en la docencia como facilitadora de la comprensión y creación de experiencias escénicas, en el entendido que su propósito es que los/as estudiantes indaguen en sus propios procesos y en el de sus compañeros/as, por medio de diversos ejercicios que conducirán los contenidos del mismo y su articulación en el cuerpo de la o él intérprete para acercarse físicamente a un

personaje. No obstante, este énfasis en torno a la creación se complementa con actividades conceptuales y teóricas que permitan el desarrollo de líneas de pensamiento.

Asimismo, el taller también permite exponer puntos de vistas, ya sea en la crítica y comentario de las prácticas escénicas de sus compañeros/as como del medio teatral.

La organización está planteada en 4 etapas de trabajo:

- a) Experimentación, indagación y prueba sobre la creación de una partitura, por medio de muestras, ejercicios de creación y análisis de referentes. Discusión en torno a los procesos personales de creación. Estrategias de metacognición apoyadas en la realización de una bitácora.
- b) Realización de una partitura corporal desde los esfuerzos de Laban para comunicar un personaje. Puesta en presencia de sus creaciones personales acompañadas de una reflexión sobre su proceso.
- c) Apertura de proceso creativo que comunica la construcción de un personaje desde los esfuerzos de Laban en una partitura corporal / vocal que lo evidencie.
- d) Evaluación del Taller, en tanto proceso como la finalización del mismo.

Cada sesión del Taller consta de 3 partes: entrenamiento corporal vocal (Training), contenidos específicos a tratar y comentarios de la experiencia.

13. Evaluación

Proceso semestral del taller: 60%

Examen o Prueba Final (apertura de proceso a público con comisión de evaluación): 40%

El proceso del Taller tendrá 5 evaluaciones, además de la muestra o prueba final:

- Bitácora (diario creativo): referentes, conceptos, acciones y resultados de su proceso (evidencias de metacognición) (Informe: coeficiente 1)
- Muestra individual de partitura (coeficiente 1)
- Pre- Muestra Ejercicio Final: partituras con esfuerzos de Laban para personajes (coeficiente 1)
- Muestra Ejercicio Final: partituras con esfuerzos de Laban para personajes (coeficiente 2)

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

Entrenamiento, Investigación, Acción, Creación, Esfuerzo físico, Personajes.

16. Bibliografía Obligatoria

CHEJOV, M. Sobre la técnica de la actuación. Barcelona: Alba Editorial, 2021 (novena edición)

DE LA PARRA, M.A. El cuerpo del actor. Buenos Aires, Argentina: CELCIT. Teatro, Teoría y Práctica N° 12, 2011.

LE BRETON, D. Cuerpo sensible. Ed. Metales Pesados, Chile, 2010.

STANISLAVSKI, K. El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia. Barcelona: Alba, 2003

VON LABAN, R. Danza Educativa Moderna. Ed. Paidós, 1984.

VON LABAN, R. El Dominio del Movimiento. Ed. Fundamentos, 1987.

17. Bibliografía Complementaria

- FERRARI, H. "Marta Schinca, precursora del teatro de movimiento, Volumen I, Manual del Método Schinca de expresión corporal. Ed. Fundamentos, Manuales RESAD, España.

-HETHMON, R. El método del Actor's Studio. España: Editorial Fundamentos, 1986.

-KNÉBEL, M. El último Stanislavsky. Traducción de Jorge Saura. España: Editorial Fundamentos, 1999.

-RICHARDS, T. trabajar con Grotowsky sobre las acciones físicas. Traducción de Marc Rosich y Elena Vilallonga. Barcelona: Alba Editorial, 2005.

-SERRANO, R. Nuevas tesis sobre Stanislavsky. Argentina: Editorial Atuel, 2004.

-STANISLAVSKI, K. El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación. Barcelona: Alba, 2003