

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2023

PROGRAMA		
1. Nombre de la actividad curricular		
Taller creación actoral II		
2. 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
	9	11
6. Requisitos	Taller de creación actoral II	
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/la estudiante. 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 a él o la estudiante tomar decisiones actorales fundamentadas. El profesor deberá guiar metodológicamente la investigación en virtud de una estructura previamente establecida. El/la 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.</p>	

	C8: Analizar e interpretar textos teatrales lingüísticos y no lingüísticos
9. Subcompetencias	<p>3.1 Considerando las características particulares de diversos espacios de representación.</p> <p>3.2 Asimilando los parámetros estéticos y poéticos propios de un discurso dado.</p> <p>3.3 Asumiendo las posibles dimensiones interdisciplinarias del trabajo creativo.</p> <p>3.4 Integrando las características específicas del público en un tiempo presente.</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>8.4 Construyendo interpretaciones críticas por medio de la relación entre el texto y elementos referenciales externos.</p>
10. Resultados de Aprendizaje (emanadas de la CEC)	<p>RA1.- Indagar en la noción de rol en procesos que pongan en tensión la noción de disciplina, para propiciar la toma de decisiones actorales fundamentadas.</p> <p>RA2.- Comunicar, mediante una estrategia consensuada por el curso, los fundamentos de las decisiones creativas tomadas durante el semestre.</p>
11. Saberes / contenidos	<p>CONCEPTUAL:</p> <ul style="list-style-type: none">● Interdisciplina.● Lógicas de asociatividad y no de consecuencia.● Performer y performatividad.● Teorías de creación actoral no stanislavskiana. <p>PROCEDIMENTAL:</p> <ul style="list-style-type: none">● Problematización del dispositivo escénico y las relaciones con el público.● Lógicas de asociatividad y no de consecuencia.● Producción y análisis de acciones y materialidades escénicas desde marcos interdisciplinarios.● Adaptación a contexto representativo no convencional.● Procedimientos de indagación autoral actoral en formato de laboratorio escénico.● Comunicación de decisiones creativas.

ACTITUDINAL:

- Autonomía en la preparación para el trabajo escénico.
- Autonomía creativa: actitud propositiva frente al trabajo escénico.
- Desarrollo de una actitud crítica frente a la creación escénica.
- Posicionamiento como investigadora/r-creadora/r. Ética de la representación.

12. Metodología

El trabajo del curso se llevará a cabo a través del desarrollo permanente de un laboratorio de reflexión, creación e imaginación; entrenamientos físicos; ejercicios de improvisación; ejercicios de creación artística y escénica. Se trabajará también en formato de taller, con lecturas y referentes que dialoguen con los contenidos del curso. Se realizarán salidas a terreno en donde se puedan vincular los referentes y ejercicios realizados en el curso con archivos, documentos y materiales específicos. Se recibirán invitados que colaborarán con compartir su experiencia a partir de la relación interdisciplina y archivo.

Las y los estudiantes deberán realizar permanentemente durante el proceso del curso una bitácora de trabajo.

Lo anterior propenderá a generar un espacio de acumulación sensible, en donde se generen campos de sensibilidad y expresividad experimental, que permitan desde lo escénico imaginar relaciones de creación con: otras disciplinas (identificando y accionando dispositivos desde distintas operaciones estéticas y artísticas); la memoria; el archivo; y el documento; para la realización de una muestra colectiva al final del semestre.

13. Evaluación

Nota de presentación: 60%, que se compone de un mínimo de 3 evaluaciones semestrales.

- 4 de octubre: primera evaluación: registro terreno.
- 8 de noviembre: segunda evaluación: muestra escénica.
- 6 de diciembre: tercera evaluación: muestra escénica.

Examen o Prueba Final: 40%

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

80% de asistencia. El o la estudiante que tenga bajo el 80% y sobre el 60% de asistencia podrá rendir evaluación final o examen si sus inasistencias están debidamente justificadas bajo el protocolo de la Facultad de Artes.

La evaluación final o examen del curso es obligatorio y corresponde al 30% de la nota final del curso.

Nota final superior a 4,0

15. Palabras Clave

Interdisciplina, dramaturgias de asociatividad, performer, performatividad, memoria, archivo.

16. Bibliografía Obligatoria

Fischer-Lichte, Erika: *Estética de lo performativo*, Madrid, Adaba, 2011.

Lehmann, Hans-Thies: *Teatro posdramático*, Murcia-CENDEAC/Paso de Gato, 2013.

Taylor, Diana: *El archivo y el repertorio*, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, 2016.

17. Bibliografía Complementaria

Bardet, Marie: *Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía*, Cactus, Buenos Aires, 2022.

Carnevali, Davide: "Del textocentrismo a la materialidad de la escena: Hans-Thies Lehmann y Erika Fischer-Lichte", *Revista Gestos*, 2013.

De Vicente, César: *La escena constituyente. Teoría y práctica del teatro político*, Centro de Documentación Crítica, España, 2013.

Didi-Huberman, Georges: *Cuando las imágenes toman posición*, A.Machado Libros, España, 2013.

Ferrari, León: *Palabras Ajenas*, Licopodio, Buenos Aires, 2008.

Fischer-Lichte, Erika: "La atracción del instante: puesta en escena, performance, performativo y performatividad como conceptos de los estudios teatrales", *Revista Apuntes* N°130 (2008), p.115-125.

Larios, Shaday: *Escenarios de la materia indócil*, Paso de Gato, México, 2018.

Le Guin, Úrsula K.: *La teoría de la bolsa de ficción* (Texto facilitado por docencia del curso)

MacColl, Jennifer: *Pequeñas máquinas de consciencia. La obra de Sylvia Palacios Whitman*, Metales Pesados, Santiago de Chile, 2020.

Rozas, Ixiar: *Sonar la voz. 9 ensayos y 9 partituras*, consonii, Bilbao, 2022.

Solga, Kim (trad. M.Grass y A. Pelegri): *Teatro y feminismo*, Oso Liebre, Santiago, 2021.

Wood, Lucía: "Lo performativo en las artes visuales: lectura metodológica de la construcción de la categoría", *Revista Artes e investigación* (en línea), 2023-12 (24), p.e.103.

Weiss, Peter: *La indagación. Oratorio en 11 cantos*, 1968 (Biblioteca Teatro).

18. Recursos electrónicos

**Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile**

Archivo ARDE: <https://www.proyectoarde.org/>

Grupo Cultural Yuyachkani: <https://yuyachkani.org/>

Grupo de Investigación y Creación ARTEA: <https://blog.uclm.es/artea/>

Holmes, Brian: El dispositivo artístico, o la articulación de enunciaciones colectivas, *Revista Brumaria N° 07*, pp. 144-166: <https://brumaria.net/producto/brumaria-7-arte-maquinas-trabajo-inmaterial-brumaria/>

Mapa Teatro: <https://www.mapateatro.org/es>