

PROGRAMA DE CURSO

Código	Nombre		
EH5001	"Expresión y comunicación: cuerpo, voz y emoción"		
Nombre en Inglés			
"Expression and communication: body, voice and emotion"			
Nombre del Profesor			
Deborah Andrea Carrasco Charlin			
SCT	Horas de Cátedra	Horas Docencia Auxiliar	Horas de Trabajo Personal
3	3		3
Requisitos		Carácter del Curso	
Sin requisitos previos		Electivo	
Competencias a las que tributa el curso			
Competencias de Egreso			
<u>Comunicación académica y profesional:</u>			
Leer de manera comprensiva, analítica y crítica en español. Asimismo, expresar de forma eficaz, clara, precisa e informada sus ideas, opiniones e indagaciones, adecuándose a diversas situaciones comunicativas académicas y profesionales, tanto en lo oral como en lo escrito.			
<u>Compromiso ético:</u>			
Actuar de manera responsable y honesta, dando cuenta en forma crítica de sus propias acciones y sus consecuencias, en el marco del respeto hacia la dignidad de las personas y el cuidado del medio social, cultural y natural.			
<u>Trabajo en equipo:</u>			
Trabajar en equipo, de forma estratégica y colaborativa, en diversas actividades formativas, a partir de la autogestión de sí mismo y de la relación con el otro, interactuando con los demás en diversos roles: de líder, colaborador u otros, según requerimientos u objetivos del trabajo, sin discriminar por género u otra razón.			

Propósito del curso

"Expresión y comunicación: cuerpo, voz y emoción" se presenta como curso que tiene como objetivo fomentar el desarrollo personal e integral de los/as estudiantes, otorgándoles herramientas teórico-prácticas para explorar y desarrollar habilidades de su expresión corporal, vocal y emocional. Se presenta como **Asignatura de Expresión Dramática** en sí misma, que -como artes en funcionamiento- pretende lograr un desarrollo integral de los estudiantes, en cuanto a estimular sus aptitudes expresivas, capacidades afectivas y habilidades sociales, con la finalidad de contribuir a la formación de personas íntegras y creativas.

Por medio del uso de la expresión dramática y las herramientas teatrales, el programa de estudio coloca el acento en las posibilidades y capacidades expresivas de las y los estudiantes, tanto a nivel corporal, vocal como emocional, fortaleciendo, por sobre la visión artística, el desarrollo afectivo y personal de las/los participantes.

Resultados de Aprendizaje

Al final del curso, el/la estudiante estará en condiciones de reconocer su propio cuerpo, voz y emoción, como instrumentos de expresión y comunicación, tanto a nivel personal, como grupal, y -tras el conocimiento del uso de sus recursos expresivos- aplicar la expresión corporal, vocal y emocional como manifestación de la valoración de sí mismo/a y como instrumento, para proyectar y comunicar con libertad su propia identidad.

A partir del desarrollo de su expresión corporal, la o el estudiante encontrará un camino para trabajar con su cuerpo, en función de una expresión en coherencia con sus intenciones comunicativas, teniendo herramientas para observar y trabajar sobre sus tensiones y/o movimientos involuntarios que se interponen a su mensaje. Además, contará con técnicas de respiración y relajación, que le ayudarán en la gestión de sus emociones, como ansiedad, estrés o miedo.

A través del desarrollo de su expresión vocal, las/os estudiantes estarán preparados para una liberación adecuada del sonido propio, armónico para cada situación específica, pudiendo poner en práctica estos elementos para próximas situaciones comunicativas.

Las y los estudiantes estarán en condiciones de trabajar técnicas de conocimiento emocional, que le ayudarán a encontrar un camino de autoconocimiento para seguir explorando individualmente su propio comportamiento, y así poder expresarse de forma auténtica, libre y creativa, tanto en relación con otras personas como respecto de la situación comunicativa.

A partir del desarrollo de la iniciativa personal, el trabajo en equipo y un espíritu emprendedor, el/la estudiante validará la importancia del trabajo, como forma de contribución al bien común y al crecimiento personal.

Explicación Metodología Docente

El curso es abordado desde el marco de la Pedagogía Teatral, como metodología activa en el aula, que se caracteriza por buscar en el juego dramático un nuevo recurso de aprendizaje,

que “sea motivador de la enseñanza, mediador de la capacidad expresiva, contenedor de la diferencia y de la diversidad, instancia de salud afectiva, de desarrollo personal y especial proveedor de la experiencia creativa”. (García-Huidobro et al., 2018)

El curso se divide en tres Unidades Didácticas, donde cada periodo de enseñanza considera diferentes áreas y medios de expresión (cuerpo, voz y emoción) y sus respectivos niveles de desarrollo ascendentes.

La metodología -principalmente práctica- está compuesta por Sesiones de Expresión Dramática (SED), como instrumento metodológico angular de la Pedagogía Teatral y se compone de 6 partes;

- 1) Preliminares: Inicio de la sesión. Son ejercicios lúdicos, físicos y sorpresivos. Favorece un clima de confianza y aceptación colectiva.
- 2) Sensibilización: Desarrollo de los sentidos y la sensibilidad. Ejercicios de alerta sensible. Conciencia de los estímulos sensoriales personales y del entorno.
- 3) Creatividad Corporal: Conciencia del esquema corporal. Ejercicios de habilidades y destrezas expresivas de la corporalidad. Relación del cuerpo con el espacio, objetos y otras personas.
- 4) Creatividad Vocal: Conciencia del aparato respiratorio y vocal. Ejercicios de habilidades y destrezas expresivas de la voz. Relación de la voz consigo mismo, con otras personas, con el espacio.
- 5) Expresión: Conciencia de ficción y realidad escénica. Ejercicios teatrales de contenidos temáticos.
- 6) Valoración: Cierre de la sesión. Ejercicios de evaluación perceptual, conceptual y/o calificativa a nivel personal, grupal. Favorece el clima de confianza y aceptación colectiva.

El curso, además, cuenta con una Salida Pedagógica Teatral. Ésta contempla la asistencia al Teatro para ver una obra teatral en cartelera, seleccionada previamente por la docente, consolidándose como una actividad clave en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes, siendo el teatro el espacio por excelencia donde podrán observar gran parte de los contenidos que serán vistos en clases, conectando además desde una experiencia sensible y artística.

Síntesis Metodología Docente	Evaluación General
• Clases teórico-prácticas a partir de la Pedagogía Teatral • Dinámicas teatrales (juegos en equipo, improvisación, etc.) • Entrenamiento de activación y exploración vocal y corporal. • Salida Pedagógica al Teatro. • Trabajos grupales activo-reflexivos • Exposiciones orales de cada estudiante. • Dinámicas presenciales experienciales, grupales e individuales de autoconocimiento e introspección • Discusiones grupales • Discusión de textos	• Tarea y Ejercicios: (25%) • Control 1: Ejercicio práctico, con enfoque en el Cuerpo como medio de expresión. (25%) • Control 2: Ejercicio práctico, con enfoque en la Voz como medio principal de Expresión. (25%) • Control 3: Ejercicio práctico, de coherencia y sincronía expresiva. (25%) • Examen: exención con 5,5, según indica el reglamento.

Unidades Temáticas

Número	Nombre de la Unidad	Duración en Semanas
1	CUERPO EXPRESIVO	5
Contenidos	Indicador de logro	Referencias a la Bibliografía
1.- Lenguaje verbal v/s Lenguaje No Verbal. 1.1 Lo que comunicamos sin palabras: Lenguaje no verbal 1.2 Lenguaje Verbal y lenguaje Paraverbal 2.- El Cuerpo como Protagonista de la acción 2.1 Desinhibición y creatividad corporal: postura neutra, reconocimiento de tensiones, soltura, relajación y activación, Extensión-Contracción, Coordinación	Cuerpo: - Reconocer el propio cuerpo como instrumento de comunicación y expresión, a través del juego individual y colectivo. -Reconocimiento de tensiones corporales y utilización de herramientas para trabajar en ellas. Expresión: -Exploración de la emoción, para entenderla como instrumento integrador de la capacidad expresiva y comunicativa del cuerpo, tanto a nivel individual, como grupal.	1) LECOQ, J. 2003. <i>El Cuerpo Poético: Una Pedagogía de la Creación Teatral</i> . España. Alba Editorial. 2)García-Huidobro, V. y Compañía la Balanza (2018). <i>Pedagogía Teatral: metodología activa en el aula</i> . Santiago,

2.2 El Cuerpo en el Espacio: Habilidades motrices espaciales. Niveles, movimiento, espacio grupal. Habilidades motrices de socialización y comunicativas. 2.3 Acciones Físicas: Motores corporales, cualidades del movimiento, consciencia y control de energía corporal. 2.4 Acciones Físicas y objetos: Objeto como desencadenante de la acción, Acción y actividad, Foco de atención. 3.- El Cuerpo Poético 3.1 Cuerpo individual y Cuerpo Colectivo: 3.2 Coro y Corifeo	Actitudinal: -Reconocimiento de la importancia del trabajo como forma de contribución al bien común y al crecimiento personal.	Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile. 3) ESPER, W / DI MARCO, D. 2018. <i>Arte y oficio del actor. La técnica Meisner en el Aula. España.</i> Editorial Alba
--	---	--

Número	Nombre de la Unidad	Duración en Semanas
2	VOZ EXPRESIVA	5
Contenidos	Indicador de logro	Referencias a la Bibliografía
1.- Nociones básicas de la expresión y percepción vocal, sonora y auditiva. 1.1 La voz hablada: ¿Cómo es la relación que tengo con mi propia voz? 1.2 Aparato Fonador: Estudio Anatómico y funcionamiento de éste. 1.3 Entrenamiento Vocal, Técnicas de Respiración y Relajación: Respiración, Volumen, Articulación y dicción, Emotividad, Color, Intensidad.	Voz -Reconocimiento de nuestra propia voz como instrumento de comunicación y expresión, a través del juego individual y colectivo. Expresión: -Exploración de la emoción, para entenderla como instrumento integrador de la capacidad expresiva y comunicativa de la voz, tanto a nivel individual, como grupal.	1) BERRY, C.2006. <i>La Voz y el Actor. España.</i> Alba Editorial. 2) LONGWELL, D., MEISNER, S., BUEZO, C., CUENCA, L. <i>Sobre la actuación.</i> Madrid, España. Editorial La

2.- Creatividad Vocal 2.1 <u>Caracterización e Improvisación Vocal</u>: imitación de sonidos, sonidos del cuerpo humano, Imitación de sonidos de la naturaleza, Sonidos imaginarios, Historia con sonidos. 2.2 Voz Cantada: Tempo, Ritmo y Melodía, en trabajos corales. 3.- El diálogo y la palabra 3.1 Texto y discurso: Ajuste de la voz a los significados. 3.2 Radio Teatro: Herramientas expresivas para narrar una historia, con la voz como protagonista de la acción.	Actitudinal -Desarrollo de la iniciativa personal, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor.	Avispa Editorial. 2003.
--	---	--------------------------------

Número	Nombre de la Unidad	Duración en Semanas
3	Re-conectando Cuerpo, Voz y Emoción	5
Contenidos	Indicador de logro	Referencias a la Bibliografía
1.- Introducción al Estudio de las Emociones 1.1 Emociones Básicas y Emociones Mixtas. 1.2 Alba Emoting: Pena, Rabia, Alegría, Ternura, Miedo, Amor. 2.- Conexión, Percepción y Escucha 2.1 Técnica Meisner: Trabajo de Escucha Activa. 2.2 Técnica Meisner: Percepción de acciones, estados emocionales y comportamientos.	Expresión: -Práctica y aplicación de la capacidad de observación y expresión individual. -Conocimiento de los 3 pilares fundamentales de la expresión dramática. -Aplicar la expresión corporal, vocal y emocional como manifestación de la valoración de sí mismo/a y como instrumento para proyectar la propia identidad.	1) BLOCH, S. 2008. <i>Surfeando la ola emocional</i>. Santiago, Chile. Editorial Upbareeditore s. 2) CASASSUS, J. 2015. <i>La Educación del ser emocional</i>. Santiago, Chile. Editorial,Índigo /Cuarto Propio.

3.- Creación Colectiva 3.1 Improvisación 3.2 Instalación	-Reconocimiento y validación de una inteligencia sensible y su desarrollo.	3) BAYLY, S. 2023. <i>Working With Actors: Meisner Technique for Directors and Actors. Inglaterra. Editorial Methuen Drama.</i> 4) ESPER, W / DI MARCO, D. 2018. <i>Arte y oficio del actor. La técnica Meisner en el Aula. España. Editorial Alba</i>
--	---	--

Bibliografía General

- 1) BAYLY, S. 2023. *Working With Actors: Meisner Technique for Directors and Actors. Inglaterra. Editorial Methuen Drama.*
- 2) BERRY, C. 2006. *La Voz y el Actor. España. Alba Editorial.*
- 3) BLOCH, S. 2008. *Surfeando la ola emocional. Santiago, Chile. Editorial Upbareeditores.*
- 4) CASASSUS, J. 2015. *La Educación del ser emocional. Santiago, Chile. Editorial Índigo/Cuarto Propio.*
- 5) CUDDY, A. 2021. *Presencia. España. Editorial Urano*
- 6) ESPER, W / DI MARCO, D. 2018. *Arte y oficio del actor. La técnica Meisner en el Aula. España. Editorial Alba*
- 7) GARCIA HUIDOBRO, V. y COMPAÑÍA LA BALANZA. 2018. *Pedagogía Teatral: metodología activa en el aula. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile.*
- 8) GARCIA HUIDOBRO, M; DEL CANTO, L, SEDANO, A, COMPAÑÍA LA BALANZA: Teatro & Educación. 2021. Santiago, Chile: *Teatro aplicado en educación.* Ediciones Universidad Católica de Chile.
- 9) LECOQ, J.2003. *El Cuerpo Poético: Una Pedagogía de la Creación Teatral.* España. Alba Editorial.
- 10) LONGWELL, D., MEISNER, S., BUEZO, C. 2003., CUENCA, L. *Sobre la actuación.* Madrid, España. Editorial La Avispa Editorial.