

TEATRO I - MODALIDAD TIPO B

IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

CODIGO	SEM	HT	HP	HA	UD	CR	REQUISITO	AREA DE FORMACION Y TIPO DE ASIGNATURA	UNIDAD RESPONSABLE
	9º=Otoño 10º=Primavera								
		2	2			4	Ninguno	Taller libre	Escuela de Pregrado

HT: horas teóricas HP: horas prácticas HA: horas alumnos UD: unidades docentes CR: suma de estos

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El teatro como rito, fenómeno de la representación, técnica o herramienta política, ha estado ligado intrínsecamente a la creación y expresión de lenguajes entre comunidades al menos desde que el ser humano vio reflejada sombras en una caverna y en una instancia ritual quiso representarse a sí mismo y a su sombra en una pared de ésta, en una acto público en dónde se buscaba conjugar las fuerzas de la naturaleza para la protección de un grupo humano; con el paso de los siglos, si bien ha ido cambiando sus formas de presentación, nos entrega en la sociedad actual -inscrita en un modelo de globalización brutal- preguntas que apuntan a la pérdida de sentido y retorno a nuestro origen mediante la exploración del cuerpo y sus relaciones con otros cuerpos. En este taller, de carácter práctico-experimental, se entregarán herramientas básicas del trabajo escénico (trabajo de expresión vocal, expresión corporal y composición) y un recorrido por la historia del arte y el teatro, desarrollándose en dos etapas, siempre tomando en cuenta el contexto sanitario a raíz del covid19: la primera de introducción a las artes escénicas (virtual), y la segunda de configuración, puesta en escena y ejecución de un montaje artístico (presencial)

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (de enseñanza – de aprendizaje)

Las clases se desarrollarán de forma teórico- práctica, bajo la idea de teatro-laboratorio, en las cuales se utilizarán como materiales:

- Entrenamiento expresivo vocal-corporal.
- Exposiciones (ligadas al área de interés del estudiante bajo el marco de una futura puesta en escena)
- Realización de ejercicios prácticos semana a semana.
- Estrategias de comunicación virtual
- Conversatorios con personas vinculadas a las artes escénicas y que sean aporte al trabajo en proceso.

Dentro de la metodología propuesta es necesaria la aplicación de un seguimiento individual y grupal, donde se utilizan los últimos 15 minutos de clases para recapitular en torno a lo revisado en la sesión y realizar una retroalimentación del trabajo entre guiados del curso y participantes. Bajo esta arista, se vuelve fundamental la participación activa del/a estudiante, pues se evalúa constantemente su desempeño particular, así como su evolución en pro del cuerpo colectivo.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA (Tipo: B=Básica G=Genérica E=Específica)

Generales

- Participar en una producción escénica, en su etapa de creación, de gestión y de difusión pública.
- Adquirir conocimientos específicos de un trabajo escénico.

Específicos

- Entregar herramientas que permitan al asistente desarrollar posibilidades escénicas de la propuesta a desarrollar.
- Promover estrategias de trabajo en equipo que permitan formular un diálogo claro para realizar individual y colectivamente una propuesta escénica.
- Investigar en la praxis herramientas y elementos de composición escénica y comunicación virtual.
- Promover la capacidad de participación en los espacios de trabajo del equipo (aportar y compartir información, conocimientos y experiencias).
- Trabajo de tolerancia, empatía y respeto en torno a los puntos de vista de los demás y retroalimentación del equipo de forma constructiva.

RECURSOS DOCENTES:

Presencial : Equipo reproductor de música, Proyector para medios audiovisuales
Virtual : Computador con internet

CONTENIDOS

Proceso de introducción a las artes escénicas y reconocimiento del cuerpo propio y hacia un colectivo.

- Entrega de herramientas teóricas en torno a la idea de cómo se entienden y configuran las artes escénicas locales y extranjeras, tomando como eje el Teatro como lugar de presentación y su protagonismo en la cultura de un sector social.
- Entrega de herramientas de expresión en módulos basados en entrenamientos que incluyen en sí trabajos de respiración, uso del cuerpo en totalidad y segmentos y relajación activa entre sus principales aportes.
- La adquisición de herramientas básicas para el desarrollo del trabajo escénico en colectivo, desde la perspectiva ritual hasta la disciplina en torno a un área de trabajo.
- Indagación sobre las épocas y posibilidades estilísticas del arte escénico a lo largo de la historia, extrapolándolas hacia el presente y nuestras problemáticas culturales.
- Presentación del montaje generado hacia la comunidad del Campus Antumapu, y donde los integrantes del taller y el facilitador del espacio estimen conveniente.

Etapas del proceso

- Primera etapa : Entrenamiento y reconocimiento entre el grupo de trabajo y primeras construcciones escénicas desde la idea acordada acerca de lo que entendemos como teatro. Exploración de plataformas virtuales.
- Segunda Etapa : Proceso de generación de material a partir de las nociones investigadas. Muestras de acciones escénicas en torno a los materiales trabajados. Ética de las redes sociales y responsabilidad virtual.
- Tercera Etapa : Selección y composición de material a utilizar para un montaje.
- Cuarta Etapa : Configuración, decisión y selección de lo que se mostrará a público y el formato en que se hará.
- Quinta Etapa : Apertura del proceso a público, presentación de los resultados del trabajo del taller (virtual o presencial)

BIBLIOGRAFÍA (Tipo: O=Obligatoria C=Complementaria)

TEXTUAL

- Boal, Augusto, "Teatro del Oprimido: Teoría y Práctica", Buenos Aires: Interzona Editora, 2015.
- Brecht, Bertolt, "Pequeño Organón para el teatro", 1948 (Recurso virtual pdf)
- Del Estal, Eduardo, "Breve Historia de la Mirada, Prólogo". Buenos Aires: Atuel, 2010.
- Gombrich, E.H., "La historia del Arte", Phaidon Press Limited, 2008.
- Sánchez, José Antonio, "Investigación y experiencia. Metodologías de la investigación creativa en artes escénicas", 2009 (Recurso virtual pdf)
- Verne, Julio, "De la Tierra a la Luna". Genérico.

AUDIOVISUAL

- Herzog, Werner, "La caverna de los sueños olvidados", 2010: Documental histórico.
- Mañas, Achero, "Noviembre", 2003: Falso documental
- León, Diego, "Radioteatro y comunicación virtual", 2020: Documental casero

PROFESORES PARTICIPANTES (Lista no excluyente)

<i>Profesor</i>	<i>Departamento</i>	<i>Especialidad o área</i>
Diego León Peralta Lepe		Actor, director escénico y dramaturgo. Lic. en Estudios Escénicos (estudios en filosofía)

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE (Se redefine todos los semestres)

<i>Instrumentos</i>	<i>Ponderación</i>
PRIMERA APRECIACIÓN COLECTIVA	10%
PRIMERA APRECIACIÓN INDIVIDUAL	15%
APRECIACIÓN DE PROGRESO FINAL	35%
ENSAYO GENERAL MONTAJE	40%