PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Taller Acción y teatralidad		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
Action and theatricality 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)	8	
5. Horas de trabajo	directas 9	indirectas 3
6. Requisitos	No tiene	
7. Propósito general del curso	<p>El curso se orienta al reconocimiento de los fundamentos para la creación actoral a partir de diversos tipos de acciones: físicas, compositivas, sonoro-vocales y dramáticas, permitiendo responder al problema del aprendizaje del carácter representativo, en tiempo presente, vinculado a un objetivo, una acción y un rol.</p> <p>Para ello, aborda de manera práctica y conceptual los elementos que configuran la categoría de acción y su relación con lo teatral, a partir del conocimiento, exploración y articulación de diversas operaciones y herramientas (corporales, vocales, dramáticas, etc.) que permiten proyectar la acción hacia lo representativo. El equipo de profesores será el encargado de guiar activa y coordinadamente el proceso de exploración y aprendizaje de los estudiantes, en vinculación con la Tutoría I. Durante las sesiones los estudiantes deberán dar especial atención al entrenamiento de la percepción y proyección como las bases que permiten el desarrollo de las acciones en un contexto representacional.</p>	

8. Competencias a las que contribuye el curso	C1: Generar discursos actorales desde el autoconocimiento. C16: Conducir los propios procesos de aprendizaje.
9. Subcompetencias	1.4: Desarrollando la autopercepción física, vocal y emotiva. 16.1: Tomando conciencia y registro de las necesidades y los problemas de aprendizaje de la actuación y del teatro como oportunidades para la formación.
10. Resultados de Aprendizaje <ol style="list-style-type: none"> 1. Reconocer principios básicos implicados en el ejercicio de la actuación escénica (tempo-ritmo, diálogo, presencia, objetivo, rol y acción), a través de la experimentación y el análisis, con el objetivo de comprender la materialidad fundamental del ejercicio escénico. 2. Indagar en su imaginario teatral a través de la práctica de ejercicios intelectuales, psicofísicos y de composición escénica, con el objetivo de reconocer sus capacidades expresivas y creativas. 3. Ejecutar ensayos, repeticiones, pruebas y re-creaciones de acciones escénicas, trabajando con ética y disciplina, valorando propuestas y prácticas que tributen a su materialización, con el fin de tomar conciencia del proceso de creación. 4. Componer secuencias de acciones escénicas y discursos actorales simples en tiempo presente (con atención plena), a través de recursos y estrategias individuales, en diálogo con el colectivo, con el fin de proyectar la acción hacia lo representativo. 	
11. Saberes / contenidos <p>SABERES</p> <p><u>Conceptuales:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) Reconocimiento de los principios fundamentales presentes en los conceptos de acción escénica y teatralidad, desde una interrogación y razonamiento consciente respecto de las condiciones elementales que sitúan a las artes escénicas como campo epistemológico determinado. <p><u>Procedimentales:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> b) Activación básica, <u>desde la práctica psicofísica integral</u>, de las diversas potencias del cuerpo expresivo, como medio de percepción del mundo, así como medio de creación de representación del mundo. Entre ellas: desarrollo de la imaginación, desarrollo de la intuición, desarrollo de la atención, desarrollo de la concentración, desarrollo de la observación, desarrollo de la capacidad de reconocer y discernir, desarrollo de conciencia sobre las emociones, desarrollo de la capacidad de tomar decisiones, desarrollo de la 	

capacidad de proponer interpretaciones, desarrollo de la capacidad de proponer representaciones, desarrollo de la capacidad de componer, desarrollo de la capacidad de accionar y actuar.

- c) Activación procesual de estas potencias a través de la puesta en práctica y realización de ejercicios físicos de: autopercepción, entrenamiento, juego, improvisación, composición.
- d) Aprender a trabajar a partir de preguntas (no de certezas).

Actitudinales:

- a) Valorización de la condición relacional del arte teatral.
- b) Comprensión del carácter procesual del trabajo escénico. Por ende, reconocimiento de que el trabajo se construye y de-construye por etapas, que los resultados no son inmediatos, que las correcciones son al trabajo de la acción, no a las personas. Proceso que es una responsabilidad compartida entre docentes y estudiantes.
- c) Disciplina, formación y transformación de los hábitos del cuerpo. Compromiso con el cumplimiento de los acuerdos colectivos y personales, tomados para la realización del trabajo.
- d) Ética del cuidado.

CONTENIDOS

1.- Presencia y acción física

Diversos modos de activar la relación entre:

SER	ESTAR	HACER
PRESENCIA	PRESENTE	ACCIÓN REPRESENTACIÓN TEATRALIDAD

- a.- Manejo de la atención
- b.- Parámetros del sonido: duración (relación tempo-ritmo), intensidad, altura y timbre.
- c.- Acción
- d.- Objetivo
- e.- Diálogo
- f.- Aplicación de entrenamiento físico-vocal para la creación.

12. Metodología

El taller posee un carácter eminentemente práctico, el cual se comprende como centrado en la realización de una diversidad de acciones psicofísicas que se hacen, pero también se razonan, desde la acción teórica – *pensamos desde el cuerpo, con el cuerpo*-; incentivando: la autodisciplina, el

aprendizaje colectivo y el goce del descubrimiento consciente y procesual de lo escénico, como campo de expresión y saber humanos.

En el taller se realizarán diferentes ejercicios de **percepción, ejercitación, imaginación, improvisación y composición**, como principales estrategias pedagógicas, con el horizonte de hacer consciente el encuentro del grupo de estudiantes con el fenómeno escénico y poner en práctica sus potencias de accionar en él. Estas prácticas se materializan concretamente en:

- a) entrenamiento corporal y vocal a partir del juego pre-expresivo; entrenamiento específico de destrezas necesarias para la realización de acciones escénicas
- b) juegos de desinhibición, autoconocimiento y conocimiento del grupo
- c) improvisación
- d) realización de dinámicas grupales de creación de acciones escénicas
- e) trabajo desde la creación colaborativa
- f) muestras regulares de ejercicios de acciones escénicas
- g) entrega de correcciones, referentes y tareas adecuadas, destinadas a potenciar el desarrollo de las propuestas en las sesiones siguientes
- h) sensibilización y aproximación práctica a un diálogo de necesidades entre los participantes del curso y la propuesta en desarrollo
- i) diálogo permanente entre estudiantes del curso, ayudantes y docentes, en virtud de hacer consciente la experiencia del aprendizaje como un proceso de comprensión y conocimiento colectivo

Además, como estudiantes se relacionarán con referentes artísticos y culturales desde una perspectiva multidisciplinar, con el objetivo de conocer y trabajar una visión panorámica de distintas posibilidades de la condición de representación, de la práctica del teatro y el arte, en el campo de la cultura y la sociedad. Referentes que serán incorporados a través de:

- a) Informes de lectura de carácter descriptivo y reflexivo
- b) Visionado de materiales
- c) Conversaciones entre el curso

Conversaciones, diálogo y acciones comunes con docentes y ayudantes que están trabajando aprendizajes, saberes y contenidos, propios del nivel y en relación, de las otras asignaturas

13. Evaluación

Se realizarán evaluaciones formativas y sumativas luego de cada unidad temática realizada. Las evaluaciones, en ambos casos, serán informadas con la debida antelación. En el momento en que se den a conocer, será socializada la pauta evaluativa, junto a su correspondiente escala de apreciación, pauta de evaluación o rúbrica.

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

La asistencia a clases de los alumnos es obligatoria. El mínimo de asistencia exigido es de un 80% para todas las actividades curriculares que conforman el programa académico.

Los exámenes finales deben rendirse al término de cada período lectivo. Para los seminarios y talleres de primer ciclo, con excepción del Taller de Puesta en Escena, la ponderación será de 70% de proceso y 30% de examen o evaluación final.

15. Palabras Clave

Presencia, acción, teatralidad, representación, improvisación, ensayo, escucha, repetición, juego, imaginario, imaginación, organicidad y precisión.

16. Bibliografía Obligatoria

BARBA, EUGENIO Y SAVARESE, NICOLA (1990): *El arte secreto del actor*. México: Pórtico de la Ciudad de México. Capítulo Training: Del “aprender” a “aprender a aprender”.

CÓRNAGO, OSCAR (2009): “¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la modernidad”, *Agenda Cultural Alma Mater*, N°158, Septiembre 2009
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/almamater/article/view/2216/1788> (consultado por última vez el 20 de Enero de 2023)

EINES, JORGE (2005): *Hacer/Actuar*, Editorial Gedisa, Barcelona, España. Capítulos: Relajación, concentración y emoción.

OIDA, YOSHI (2010): *El actor invisible*, Editorial Alba, Barcelona, España.

RICHARDS, TOMAS (2005): *Trabajar con Grotowsky sobre las acciones físicas*, Editorial Alba, Barcelona. España. Capítulo: Grotowsky habla en el Hunter College.

VARLEY, JULIA (2006): *Piedras de agua*, Ripio Ediciones-Triskel Artes Escénicas. Capítulos: La presencia escénica, Precisión y decisión: El cuerpo entero, Precisión y decisión: La voz entera.

17. Bibliografía Complementaria

ARANA GRAHALES, THAMER (2007): "El concepto de teatralidad"

<https://www.researchgate.net/publication/28177698> (Consultado por última vez el 20 de Enero de 2023)

BERRY, CICELY (2006): *La voz y el actor*, Editorial Alba, Barcelona, España. Prólogo de Peter Brook y Capítulo: Aspectos generales de la voz

RUIZ, MIGUEL (1998): Los cuatro acuerdos de la sabiduría tolteca. Barcelona: Urano.

SANCHEZ, JOSE ANTONIO (2009): "Teatralidad y cultura visual"; Revista 0000, Museo Reina Sofía, Madrid, 2009, pp. 8-11

<https://blog.uclm.es/joseasanchez/wp-content/uploads/sites/195/2018/01/2009.-Teatralidad-y-cultura-visual.pdf> (consultado por última vez el 20 de Enero de 2023)