

PROGRAMA DE ASIGNATURA 2023

PROGRAMA		
1. Nombre de la actividad curricular Taller: El actor y el colectivo		
2. Nombre de la actividad curricular en inglés Workshop: the actor and the group.		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla Departamento de Teatro		
4. Número de créditos SCT – Chile)	4	
5. Horas de trabajo	Presencial 6 hrs	No presencial 2 hrs
6. Requisitos	No tiene	
7. Propósito general del curso	<p>Este taller tiene como propósito la articulación de la relación entre la toma de conciencia de los recursos actorales personales en vínculo con las implicancias metodológicas y éticas propias del trabajo colectivo, para el desarrollo y creación de una acción común.</p> <p>Este proceso será llevado a cabo a través del uso de metodología de creación-reflexión, de carácter eminentemente práctico, que dialogarán con el proceso de cada estudiante en particular, así como del colectivo. El taller será guiado por un docente, quien propiciará la generación de autonomía creativa y metodológica del estudiante, en el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades, como actor y actriz, y respecto del colectivo, para la materialización de la acción común a realizar.</p>	

	Este curso se vincula con el curso Tutoría II.
8. Competencias a las que contribuye el curso	<p>C1: Generar discursos actorales desde el autoconocimiento.</p> <p>C4: Relacionarse con los agentes implicados en diversos contextos teatrales.</p> <p>C16: Conducir los propios procesos de aprendizaje.</p>
9. Sub-competencias	<p>1.1 Considerando los elementos biográficos que constituyen la identidad personal.</p> <p>1.2 Considerando los elementos biográficos que constituyen la identidad colectiva.</p> <p>1.4 Desarrollando la autopercepción física, vocal y emotiva.</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>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.</p>
10. Resultados de Aprendizaje (sugerencias emanadas de la CEC)	
<p>RA1: Articula los recursos actorales personales con el colectivo, aplicando estrategias de creación-reflexión, para la realización de acciones comunes.</p> <p>RA2: Respeta acuerdos de trabajo colectivo, reflexionando sobre su fundamentación ética a través de su bitácora, con el objetivo de comprender su importancia para el trabajo teatral profesional.</p> <p>RA3: Organiza su proceso de aprendizaje, reconociendo sus logros y dificultades en el trabajo en colectivo, con el fin de reconocer sus posibilidades de autonomía creativa y metodológica.</p>	

11. Saberes / contenidos

UNIDAD I: Cualidades del cuerpo escénico como base del diálogo:

- Anatomía y fisiología del sistema locomotor y del aparato fonador
- Manejo de la alineación, atención, tensión y escucha
- Cinturón abdominal y eje: centro de gravedad para el movimiento y apoyo vocal para la proyección del sonido.
- Control de peso
- Capacidad física: Reconocimiento y fortalecimiento de los grandes grupos musculares.
- Cadenas de movimiento: Impulso, conducción y definición del movimiento y del gesto, intención del movimiento y sonido vocal.
- Cualidades del movimiento.
- Respiración: Zonas respiratorias, relación de la respiración y el gesto, relación de la respiración y el sonido.
- Manejo de la resonancia, proyección y articulación del sonido vocal.

UNIDAD II: El cuerpo y su relación con el colectivo:

- Trabajo en torno a herramientas físico-vocales.
- Manejo del tempo y del ritmo colectivo.
- Acción y reacción.
- Acciones físicas y vocales.
- Manejo y construcción de imaginarios.
- Generación e irradiación de atmósferas.
- Idea textual y prosodia.
- Revisión del propio proceso de aprendizaje, considerando el registro en bitácora y la generación de acuerdos colectivos.
- Integrar las miradas de diversos agentes dentro de un colectivo.
- Distinción entre ejercicios que acondicionan el instrumento de forma técnica y expresiva; y dinámicas que invitan a aplicar herramientas con el propósito de entrenar habilidades para la escena.

UNIDAD III: Ensayo, disciplina y actuación:

- Entrenamiento técnico y ensayo para sostener una puesta en escena.
- Generación y respeto a los acuerdos colectivos.
- Identificar las necesidades físicas y vocales de una escena particular.
- Creación y composición de cuadros escénicos en base a la materialidad del taller y referencias externas, considerando el ensayo como desarrollo metodológico.
- Profundización escénica de los aspectos corporales y vocales.

12. Metodología

El trabajo del equipo docente estará orientado a solventar los aprendizajes básicos de la disciplina actoral, reconociendo inherentemente la necesidad de entrar desde el inicio a revisar elementos de diálogo y trabajo colectivo, como complemento de los aprendizajes previos y paralelos que las, los y les estudiantes tienen en este nivel.

Siguiendo el principio propuesto, el curso se trabajará en base a tres unidades cuyos contenidos se enlazan con un carácter de progresión. Los contenidos respectivos se presentan considerando fundamentales los aspectos técnicos, creativos y reflexivos que tiene el trabajo actoral.

La metodología del curso está directamente vinculada a la idea de ensayo, desde donde se puede trabajar a su vez con las ideas de entrenamientos, juegos, experimentaciones, reflexiones y decisiones, ya que aquel será un espacio donde se podrán revisar los contenidos de forma práctica, particularmente aquellos vinculados al diálogo con el colectivo.

El proceso apuntará a que la, el, le estudiante reconozca el ensayo y el diálogo como herramientas de generación de material escénico, el cual mediado por procesos de reflexión constituye luego cuadros escénicos.

13. Evaluación

Examen o Prueba Final: 30%

14. Requisitos de aprobación

80% de asistencia

Nota final superior a 4,0

15. Palabras Clave

Diálogo/ Colectivo/ Cuerpo/voz/Acción/ Técnica/ Creación/ Reflexión

16. Bibliografía Obligatoria (no más de 5 textos)

.-Richard, Thomas. **Trabajar con Grotowski las Acciones Físicas**, Ed. Alba Ediciones, España, 2005. (Grotowski frente a Stanislavski: Los Impulsos Pág. 157)

.-Fischer-Lichte, Erika. **Estética de lo Performativo**, Abada editores, Madrid, 2017 (Cap 1.- Corporalidad Pág. 157, Cap 2.- Espacialidad pág. 220, Cap 3 Sonoridad Pág. 24.

Departamento de Teatro,
Facultad de Artes,
Universidad de Chile

-Ocampo, Antonio. La Libertad de la Voz Natural. El método Linklater, Fomento Editorial, México, 2010. (Presentación e Introducción)

-Eines, Jorge. Hacer Actuar, Gedisa Editorial, Barcelona, 2012. Cáp.1 y 2.

17. Bibliografía Complementaria

.-Barthes, Roland. **Del Deporte y los Hombres**. Paidós, España, 2011.