

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Taller creación actoral I		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
Acting creation I 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	directas 9	indirectas 8
6. Requisitos	Taller de Puesta en Escena Seminario Investigación Aplicada	
7. Propósito general del curso	Taller orientado a que el estudiante aborde la creación de un rol y su proyección escénica, a partir de materiales teatrales lingüísticos y no lingüísticos diversos (tales como objetos, espacios, referentes teóricos, acciones, consignas, ideas, entre otros), a partir de ejercicios prácticos y teóricos, vinculando el trabajo creativo con un contexto representativo distinto del hegemónico moderno, de forma coherente. El taller enfatiza en el desarrollo de una mayor autonomía creativa, guiado por el docente, sustentado en un proceso de investigación que le permite tomar decisiones fundamentadas en torno a su propuesta de creación.	
8. Competencias a las que contribuye el curso	C2: Interpretar y crear un personaje. C3: Dialogar con el contexto representativo. C4: Relacionarse con los agentes implicados en diversos contextos teatrales. C8: Analizar e interpretar textos teatrales lingüísticos y no lingüísticos. C14: Aplicar estrategias básicas de enseñanza y aprendizaje de la actuación teatral y del teatro.	
9. Subcompetencias	2.1: Considerando el análisis, la indagación y la comprensión de diversos materiales teatrales. 2.2: Construyendo y ejecutando secuencias de acciones físicas (corporales y vocales) de manera integrada. 3.1: Considerando las características particulares de diversos espacios de representación. 3.2: Asimilando los parámetros estéticos y poéticos propios de un discurso dado. 3.3: Asumiendo las posibles dimensiones interdisciplinarias del trabajo creativo. 3.4: Integrando las características específicas del público en un tiempo presente. 4.1: Valorando e integrándose a las metodologías y dinámicas de un equipo creativo. 4.2: Reconociendo y respetando las funciones de cada integrante del colectivo. 8.3: Aplicando diferentes modelos de análisis.	

8.4: Construyendo interpretaciones críticas por medio de la relación entre el texto y elementos referenciales externos.
14.1: Adecuándose de manera flexible a un contexto educativo (formal y no formal).
14.3: Programando diversas secuencias de actividades no teatrales, articuladas en virtud de determinados aprendizajes de contextos propios del teatro.

10. Resultados de Aprendizaje

10.1. Indagar en la noción de rol (diferenciado de la noción de personaje), a partir de materialidades diversas, para propiciar la toma de decisiones actorales fundamentadas en un contexto representativo determinado.

10.2. Desarrollar una autonomía creativa por medio de la ejercitación de diversos recursos performativos propiciando un espíritu crítico de la escena y a teatralidad.

11. Saberes / contenidos

CRISIS DEL MODELO REPRESENTACIONAL MODERNO HEGEMÓNICO.

11.1. LUZ, ESPACIO, MOVIMIENTO.

Saber conceptual:

Obra de arte viviente. Cuerpo divino pagano. La supermarioneta. La iluminación.

Saber Procedimental:

Composición de imágenes poéticas escénicas en donde la acción actoral (física y vocal) se vincule a través de lógicas de asociatividad (casual) y no de consecuencia (causal).

Procedimientos de indagación actoral en formato de laboratorio escénico

Saber actitudinal:

Autonomía creativa: actitud propositiva frente al trabajo escénico

11.2. VANGUARDIAS DEL SIGLO XX: DADAÍSMO, SURREALISMO Y FUTURISMO.

Saber conceptual:

Teatro de la Crueldad. Teatro Futurista sintético.

Saber procedimental:

Creación de escenas por medio de la arquitectura de los sueños, lo sintético, lo atécnico, los simultaneo, entre otros.

Procedimientos de trabajo con el texto y la intertextualidad

Saber actitudinal:

Autonomía creativa: actitud propositiva frente al trabajo escénico

Posicionamiento como investigadora-creadora

11.3. OTRAS POÉTICAS: TADEUSZ KANTOR. PERFORMANCE ART

Saber conceptual

Relación entre espectador y escenario. Collage, Cricotage, Embalaje, Happening. Nuevo realismo. La improvisación versus el azar. El suceso escénico y convivio. El imponderable. La supresión del cuerpo en escena

Saber Procedimental:

Crea y ejecuta acciones escénicas por medio de operaciones presentativas vinculándose con el contexto, el espacio y el espectador.

Construcción de rol: consciencia de las relaciones entre el cuerpo y el contexto representativo propuesto.

Visibilización del dispositivo escénico

Procedimientos de trabajo con el texto y la intertextualidad

Saber actitudinal

Desarrollo de una actitud crítica frente a la creación actoral

Autonomía creativa: actitud propositiva frente al trabajo escénico

12. Metodología

En esta asignatura prevalece el método docente de facilitador de la comprensión, pues su propósito es que el o la estudiante indague en sus propios procesos y en el de sus compañerxs, por medio de diversos ejercicios que den cuenta de los contenidos de la asignatura y la articulación de dichos contenidos en el cuerpo de la o él intérprete. No obstante, este énfasis en torno a proyectos creativos se complementa con actividades conceptuales y teóricas que permitan el desarrollo de líneas de pensamiento.

Asimismo, la asignatura también les permite a lxs estudiantes investigar y exponer sus puntos de vistas, ya sea en la crítica y comentario de las prácticas escénicas de sus compañerxs o del medio teatral.

En la práctica esto se traduce en:

- Creación de acciones escénicas.
- Articulación de contenidos conceptuales con las experiencias prácticas interpretadas por los estudiantes.
- Sesiones de críticas o devoluciones de los trabajos escénicos, por medio de debates y discusiones.
- Diálogo permanente entre los participantes en virtud de hacer consciente la experiencia del aprendizaje como un proceso de comprensión y conocimiento colectivo.

13. Evaluación

Se realizarán muestras escénicas que tendrán una evaluación sumativa en relación con los contenidos del semestre. Previo a cada evaluación sumativa, se realizará una instancia de evaluación formativa. Las muestras escénicas que no se presenten o muestren el día acordado sin justificación médica, tendrán la nota mínima. Finalmente se realizará un examen basado en la selección del material escénico realizado durante el semestre, que dará cuenta de los resultados de aprendizaje del taller.

Esta asignatura tendrá un examen abierto al público y que deberá evaluar una comisión.

14. Requisitos de aprobación:

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 segundo ciclo o ciclo intermedio, con excepción de los cursos Taller de creación actoral IV y Tutoría de Investigación Aplicada II, la ponderación será de 60% proceso y 40% de examen o evaluación final.

15. Palabras Clave

Rol, performatividad, autoría, vanguardias.

16. Bibliografía Obligatoria

Artaud, Antonin, "Prefacio", en El teatro y su doble, Madrid, Edhasa, 2001, Págs. 9-16.

Sánchez, José A., La escena moderna, manifiestos y textos sobre el teatro de la época de las vanguardias, Madrid, Akal, 1999.

Appia, Adolphe, Cómo reformar nuestra puesta en escena, Págs. 55-64

Duncan, Isidora, "La danza del futuro" Págs. 73-82

Fuller, Loie, "La luz y la danza", Págs. 47-54

Gordon Craig, Edward, "El arte del teatro: primer diálogo." Págs. 83-95

Introducción Págs. 7-43.

Marinetti F., Settimelli E. Y Corra B., "El teatro futurista sintético", Págs. 121-127.

Sánchez, José A., Dramaturgias de la imagen, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1999.

17. Bibliografía Complementaria

Artaud, Antonin, El teatro y su doble, Madrid, Edhasa, 2001.

Kantor, Tadeusz, El teatro de la muerte, traducción de Graciela Isnardi, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2004, 281 p.