

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Curso Electivo de Formación Disciplinar: Voz en acción: Los nuevos paradigmas de la práctica vocal al servicio de la actuación teatral		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
<i>Voice in action: The new paradigms of vocal practice at the service of theatrical performance</i>		
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)	3	
5. Horas de trabajo	presencial 3	no presencial 2
6. Requisitos		
7. Propósito general del curso	<p>Este curso tiene como objetivo comprender el trabajo vocal como una herramienta de composición expresiva en el trabajo del actor/actriz, donde no solo priman elementos técnicos como la comprensión del texto, sino el desarrollo de una autoría y una poética en la “manera del decir”, de respirar, de sonar. Para ello, se profundizará en el reconocimiento y exploración de una serie de elementos vocales que posibilitan y enriquecen la expresividad vocal, en beneficio del levantamiento de un discurso en escena.</p> <p>Esto se realizará a través de la revisión -tanto teórica como práctica- de las diversas transformaciones que ha sufrido la comprensión del trabajo vocal los últimos años, a propósito de los avances de la tecnología, la inclusión de nuevas metodologías como el aprendizaje sensorio-motor, el descubrimiento de nuevos registros y recursos vocales, y la vinculación entre fundamentos fisiológicos y técnicos con el mundo artístico.</p>	

	De esta manera, se espera que los estudiantes al final del curso logren aplicar en un ejercicio escénico, el despliegue de un personaje con una construcción vocal particular, aplicando recursos vocales que se desarrollan en vinculación con el contenido discursivo del material estético de la escena, percibiendo así la práctica vocal como un elemento más allá de lo funcional, sino una herramienta de enriquecimiento expresivo y de desarrollo de una propuesta autoral.
8. Competencias a las que contribuye el curso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Generar discursos actorales desde el autoconocimiento. 2. Interpretar y crear un personaje. 3. Dialogar con el contexto representativo.
9. Subcompetencias	<ol style="list-style-type: none"> 1.4. Desarrollando la autopercepción física, vocal y emotiva. 1.5. Incentivando la constante revisión de las herramientas físicas y vocales del actor. 2.2. Construyendo y ejecutando secuencias de acciones físicas (corporales y vocales) de manera integrada. 3.2. Asimilando los parámetros estéticos y poéticos propios de un discurso dado.
10. Resultados de Aprendizaje	
<p>RA1: Identifica las principales estructuras que intervienen en la producción de la voz, y su función dentro del trabajo del actor/actriz.</p> <p>RA2: Reconoce las distintas variables de los ejercicios vocales, para su aplicación en calentamientos o entrenamientos, ya sean colectivos o individuales.</p> <p>RA3: Identifica los diversos recursos vocales que permiten enriquecer la expresividad vocal de un discurso en escena.</p> <p>RA4: Aplica diversos recursos y registros vocales en su trabajo actoral, en el contexto de una escena, para enriquecer su valor discursivo y expresivo.</p>	
11. Saberes / contenidos	
<u>I Unidad: Nuevos paradigmas en la práctica vocal</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Aprendizaje sensorio-motor aplicado a la práctica vocal - Variables de los ejercicios vocales para entrenamiento y calentamiento - Registros vocales primarios - Registros vocales secundarios 	
<u>II Unidad: Recursos vocales</u>	

- Recursos vocales y sus mecanismos fisiológicos
- Entrenamientos de los registros y recursos vocales.
- Puntuación y cadencias
- Intervalos y modulación
- Parámetros del sonido

III Unidad: La voz escénica: desarrollo de una propuesta autoral desde la voz

- Registros vocales y personaje
- Análisis de texto y recursos vocales afines
- Aplicación de recursos vocales en el texto
- Atmósfera y recursos vocales / musicales
- Puesta en escena de una vocalidad discursiva

12. Metodología

Los principales recursos metodológicos para incorporar estos aprendizajes serán los entrenamientos (guiados en un inicio, por la docente, y luego, desde la aplicación de metodologías activas, siendo guiados por los mismos estudiantes), muestras, vocalizaciones, lecturas e improvisaciones, para así revisar teórica y prácticamente los nuevos referentes en cuanto a práctica vocal; conocer y profundizar sobre los distintos recursos y registros vocales, para luego aplicarlos en nuestra práctica actoral.

Luego, entrados en el semestre, la manera de aplicar estos recursos, estrategias y utilización de registros vocales en la práctica actoral, será por medio de ejercicios actorales colectivos e individuales, que serán el material del que se desprenderá la muestra final que conducirá al cierre de proceso del curso.

13. Evaluación

Los estudiantes tendrán 5 evaluaciones durante el semestre, las que tendrán la misma ponderación. Estas evaluaciones serán a partir de ejercicios cuyo desarrollo siempre iniciarán en las clases, y habrán ejercicios tanto colectivos como individuales.

Las dos últimas evaluaciones corresponderán al proceso que involucre el ejercicio final que cada estudiante decida profundizar para la evaluación final del curso.

Las evaluaciones serán informadas con 2 semanas de anticipación, junto con su pauta de evaluación correspondiente, para su público conocimiento y comprensión.

Para esta asignatura, el porcentaje de ponderación de la nota final de proceso será de un 70%, mientras que la ponderación de la evaluación final será de un 30%.

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. El estudiante que no tenga el porcentaje de asistencia no puede rendir el examen o evaluación final.

Todo examen o evaluación final es con comisión.

Para esta asignatura, el porcentaje de ponderación de la nota final de proceso será de un 70%, mientras que la ponderación de la evaluación final será de un 30%.

15. Palabras Clave

Práctica vocal, Registros vocales, Recursos vocales, Aprendizaje sensorio-motor, parámetros del sonido, modulación, puntuación, cadencias, intervalos.

16. Bibliografía Obligatoria

- Fascinaciones con la voz humana, Ingo R. Titze.
- La voz, Guy Cornut
- La palabra en la creación actoral, María Ósipovna Knébel
- La voz y el actor, Cicely Berry
- La construcción del personaje, Constantin Stanislavski

17. Bibliografía Complementaria

- Anatomía para la voz, Blandine Calais-Germain
- Teatro: La voz practicada, Humberto Duvauchelle
- Huellas: Training e historia de una actriz del Odin Teatret, Roberta Carreri
- Adiestramiento ritmo-corporal y melódico-vocal para actores, Andrés Rodríguez Ferreira
- El libro de la voz, Michael McCallion
- Bases orgánicas para la educación de la voz, Ana María Muñoz & Christine Hoppe-Lamer
- Tratamiento de los trastornos de la voz, Murray Morrison & Linda Rammage