

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Curso Electivo de Formación Disciplinar: La voz presente: de la palabra al canto		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
The present voice: from words to songs		
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	no presencial
	3	2
6. Requisitos		
7. Propósito general del curso	<p>“La voz presente: de la palabra al canto” tiene un enfoque de laboratorio. Por eso, se trabajará desde la práctica, explorando las preguntas que surgen al momento de crear. Se propone ver la creación como una feria persa, donde hay que buscar, probar con lo que hay a la mano, repetir, reencontrar, no tener miedo a perderse, tampoco a las digresiones, a los obstáculos, los cuales pueden volverse los mejores encuentros creativos.</p> <p>En ese sentido, indagaremos en el imaginario y las herramientas creativas que tiene cada alumnx, enfocándonos en hacer surgir la voz propia de cada unx.</p> <p>Trabajaremos en la creación de fragmentos, basados sobre textos y cantos, en vista de encontrar y desarrollar el terreno feraz y único para cada alumnx. En particular se hará hincapié en el desarrollo de “acciones físicas” para acercarse a la noción de “cuerpo presente” o “cuerpo/voz”, tanto en el trabajo de la palabra dicha como en el canto.</p>	
8. Competencias a las que contribuye el curso	Contribución a la comprensión práctica de las siguientes nociones:	

	<ul style="list-style-type: none"> - territorio fértil del artista (reconocimiento y articulación de la necesidad de tratar un tema específico relacionado con la experiencia vital del creador) - elaboración de una línea de acciones físicas dentro de una partitura de texto y/o canto - intenciones y asociaciones - detalles actorales - flujo de los impulsos del cuerpo - lógica de acciones - atención vigilante y multidireccional interna y externa - diferenciación acciones y reacciones - tempo-ritmo y su impacto en el otro - profundización de la solidez de la voz en acción - emisión de la voz sin esfuerzo - cualidades vibratorias - improvisación dentro de una estructura - creación de personajes - relación con el espacio - contactos con el entorno y con otrxs
9. Subcompetencias	Declarar las subcompetencias del perfil del egreso
<p>10. Resultados de Aprendizaje</p> <p>Este curso busca entregar, como resultado, conocimientos prácticos sobre algunas nociones claves del trabajo de actuación y sobre cantos:</p> <p>Acciones físicas - Stanislavski describe las acciones físicas como “elementos de comportamientos, acciones elementales, realmente físicas pero conectadas con el hecho de reaccionar ante los demás. [...] Todas las fuerzas elementales del cuerpo, dirigidas hacia alguien o hacia uno mismo: escuchar, mirar, usar un objeto, encontrar puntos de apoyo, todo esto es acción física”. Lxs alumnx se adentraran en el trabajo “artesanal” de la creación de una línea de acciones físicas, las cuales sostienen el trabajo del intérprete en una obra, un canto o en una performance.</p> <p>Acciones orgánicas / Acciones compuestas - Apuntaremos la diferencia entre acciones orgánicas y acciones compuestas. Sea orgánica o del orden de la extrema composición, la prioridad es que se entienda que una acción debe ser viva y cómo llegar a eso. Es decir, se plantea una de las preguntas fundamentales del oficio de actor/actriz creador/a: ¿cómo lograr repetir una acción viva sin formalizarla?</p> <p>Voz/Cuerpo a través del canto - A través de una práctica específica del canto, se explorará el modo en que las artes performativas pueden ser una herramienta para la transformación de la</p>	

percepción y la presencia del artista, a la vez que un medio para despertar ciertos aspectos sutiles de la experiencia performativa.

Escritura dramaturgica desde el escenario: Se enseñará a comprender y aplicar diversas formas dramáticas y escribir en estrecha vinculación con el trabajo sobre el escenario. Se escribirán o montaran textos, los cuales se probarán en el escenario, se reescribirán si es necesario, con la idea de probar lo más posible, transponer, reformular, parodiar, explorando y reinventando las convenciones teatrales.

11. Saberes / contenidos

CONTENIDOS LATENTES

Hay palabras, conceptos, ideas que son proclamadas y repetidas en el cotidiano para decir la realidad. Y sin que nos demos cuenta, estas palabras dominantes acaban montadas sobre nuestras lenguas. Se trata, por lo tanto, de imaginar un laboratorio de investigación-creación, donde podamos trabajar para encriptar la relación habitual con la realidad, integrando lo que tiene de conflictual, contradictorio, irónico y a veces rudo.

Este laboratorio busca iluminar los susurros subterráneos, las voces al acecho, el inconsciente silencioso, las asociaciones únicas de palabras o imágenes, las que escapan a los discursos hegemónicos y unidimensionales. Evitar las palabras dominantes y escuchar más bien lo que hay debajo de las lenguas, debajo de la superficie de las cosas, lo que se encuentra en los intersticios; estas prácticas, estos pensamientos, estas historias que vienen - por sus existencias diminutas, ínfimas, pequeñas - transformar nuestras percepciones preconstruidas. Lo que nos interesa entonces es desarrollar propuestas creativas desde la discontinuidad, las interrupciones, la ruptura de las líneas conocidas de nuestras maneras de aprehender la realidad.

CONTENIDOS EN ACCION

Juegos/ejercicios físicos:

- despertar memorias del cuerpo y la inmediatez de las acciones y reacciones orgánicas
- desarrollar la capacidad de contacto con el otro/a, la calidad de atención vigilante y la circulación de energía

Trabajo sobre cantos:

- explorar el canto a través de sus elementos artísticos, como la melodía, el ritmo, la afinación, el silencio y las cualidades de vibración, para descubrir su impacto potencial en la presencia y la percepción y explorar las posibilidades de la acción viva y transformadora.
- trabajar el potencial del canto como herramienta para la integración del cuerpo y la voz

Trabajo sobre propuestas creativas:

A lo largo del semestre, bajo la guía de la profesora, se trabajará sobre breves propuestas creativas (individual o grupal), que integrarán uno o varios de los siguientes elementos:

- escritura y/o montaje de un texto
- aprendizaje y práctica de uno o varios cantos
- elementos de puesta en escena/ escenografía /vestuario
- construcción de una estructura de acciones físicas (intenciones y asociaciones, detalles actorales, flujo de los impulsos del cuerpo, lógica de acciones, atención vigilante interna y externa, tempo-ritmo y su impacto en otro, creación de personaje)

12. Metodología

El curso desarrolla una **metodología pedagógica a través del proceso creativo** individual y colectivo, integrando una diversidad de estéticas y poéticas, y apuntando al descubrimiento de las necesidades, intereses y pensamientos que pueden llevar a cada alumnx a generar una investigación y/o creación artística única tanto al nivel de la dramaturgia, de la actuación y del trabajo sobre canto. Por lo tanto, ya que el trabajo es principalmente práctico, habrá regularmente tiempos de análisis con la finalidad de entender herramientas metodológicas, a través de un pensamiento reflexivo y crítico en relación a las propuestas escénicas en desarrollo en el curso.

13. Evaluación

- **NOTA DE PROCESO: 60%**
En este curso, ya que nuestro eje de trabajo es una pedagogía a partir de la creación, **se evaluará el proceso de cada alumnx a lo largo de todo el semestre**
- **NOTA DEL RESULTADO: 40%**
Se hará una presentación final de las propuestas creativas desarrolladas a lo largo del semestre. En esta presentación se evaluará principalmente la capacidad del performer a encarnar de manera viva una línea de acciones físicas dentro de una partitura de texto y/o canto.

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

Los porcentajes de valoración de las notas de proceso y resultado deben señalarse en el programa

15. Palabras Clave

acciones físicas /canto/ voz-cuerpo / organicidad / dramaturgia desde el escenario

16. Bibliografía Obligatoria

- GROTOWSKI, Jerzy. *Revista Máscara*. Año 3 – 11/12. México. Octubre 1992/Reed. Oct. 1996. Tu Eres Hijo de Alguien; (pp.69 – 75)
(https://drive.google.com/file/d/1W04QgQRLxAE-lze2GOviMa_4TjTqra0Y/view?usp=drive_link)
- MICHELSON, Constanza. *Hacer la noche*. Santiago. Editorial Planeta Chilena - Paidós, Marzo de 2022. Capítulo “Arritmia y el canto”; (pp.105 – 112)
-

17. Bibliografía Complementaria

- En función de los temas de creación de cada alumnx, se indicarán referentes bibliográficos específicos (poemas, películas, ensayos etc.)