

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	<p>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.</p> <p>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.</p>	
8. Competencias a las que contribuye el curso	<p>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.</p>	
9. Subcompetencias	<p>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.</p>	

	<p>3.1: Considerando las características particulares de diversos espacios de representación.</p> <p>3.2: Asimilando los parámetros estéticos y poéticos propios de un discurso dado.</p> <p>3.3: Asumiendo las posibles dimensiones interdisciplinarias del trabajo creativo.</p> <p>3.4: Integrando las características específicas del público en un tiempo presente.</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>8.3: Aplicando diferentes modelos de análisis.</p> <p>8.4: Construyendo interpretaciones críticas por medio de la relación entre el texto y elementos referenciales externos.</p> <p>14.1: Adecuándose de manera flexible a un contexto educativo (formal y no formal).</p> <p>14.3: Programando diversas secuencias de actividades no teatrales, articuladas en virtud de determinados aprendizajes de contextos propios del teatro.</p>
<p>10. Resultados de Aprendizaje</p> <p>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.</p>	
<p>11. Saberes / contenidos</p> <p>CONCEPTUALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crisis del modelo representacional moderno hegemónico • Rol: cuerpo y contexto representativo • Performatividad • Lógicas de asociatividad y no de consecuencia • Materialidades • Teorías de creación actoral no stanislavskiana <p>PROCEDIMENTALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Construcción de rol: consciencia de las relaciones entre el cuerpo y el contexto representativo propuesto • Trabajo de la acción actoral (física y vocal) a través de lógicas de asociatividad y no de consecuencia • Preparación física y vocal para el trabajo de construcción de rol • Visibilización del dispositivo escénico • Procedimientos de trabajo con el texto y la intertextualidad 	

- Procedimientos de indagación actoral en formato de laboratorio escénico

ACTITUDINALES:

- Autonomía en la preparación para el trabajo actoral
- Autonomía creativa: actitud propositiva frente al trabajo escénico
- Desarrollo de una actitud crítica y autocrítica frente a la creación actoral
- Posicionamiento como investigadora-creadora

12. Metodología

El trabajo del curso se llevará a cabo a través del desarrollo permanente de: un laboratorio de creación; entrenamientos físicos; ejercicios de improvisación; ejercicios de creación e imaginación artística y escénica; ejercicios de reflexión. Se trabajará también en formato de taller, con lecturas y referentes que dialoguen con los contenidos del curso. Se realizarán salidas a terreno en vínculo con la pertinencia de algunos contenidos tratados. Se recibirán invitados que colaborarán con compartir sus miradas, prácticas y lecturas en relación a los contenidos tratados.

Lo anterior propenderá a generar un espacio de acumulación sensible, en donde se generen campos de sensibilidad y expresividad experimental, que permitan desde lo escénico imaginar relaciones de creación con diversas materialidades teatrales (lingüísticas y no lingüísticas), que les permitan elaborar un rol, desde una perspectiva situada, performativa y presente.

13. Evaluación

Nota de presentación: 60%, que se compone de un mínimo de 3 evaluaciones semestrales.

- **4 de abril: primera evaluación: muestra escénica.**
- **8 de mayo: segunda evaluación: muestra escénica.**
- **23 de junio: tercera evaluación: muestra escénica.**

Examen o Prueba Final: 40%

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 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

teatro, teatralidad, posdramático, dramaturgias de asociatividad, performer, performatividad.

16. Bibliografía Obligatoria

Fischer-Lichte, Erika: *Estética de lo performativo*, Madrid, Adaba, 2011.

Lehmann, Hans-Thies: *Teatro posdramático*, Murcia-CENDEAC/Paso de Gato, 2013.

Varley, Julia: *Piedras de agua. Cuaderno de una actriz del Odin Teatret*, Contraelviento, Quito, 2015.

17. Bibliografía Complementaria

Alcázar, Josefina: "Cuerpo, performance e identidad", en *Performance. Un arte del yo*, Siglo XXI Editores, México, 2014.

Fischer-Lichte, Erika: "La atracción del instante: puesta en escena, performance, performativo y performatividad como conceptos de los estudios teatrales", *Revista Apuntes* N°130 (2008), p.115-125.

Müller, Heiner: *La Máquina Hamlet*, (trad. Antonio Fernández Lera, Max Egolf y Sefa Bernet).

Olveira, Manuel (ed.): *Conferencia performativa. Nuevos formatos, lugares, prácticas y comportamientos artísticos*, This Side Up, Madrid, 2015.

Pavis, Patrice: *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, Paso de Gato, Ciudad de México, 2016.

Rozas, Ixiar: *Sonar la voz. 9 ensayos y 9 partituras*, consonii, Bilbao, 2022.

Sacco, Daniela: "Reenactment in Theatre. Some Reflections on the Philosophical Status of Restaging", en *Over and Over and Over Again: Reenactment Strategies in Contemporary Arts and Theory*, ed. by Cristina Baldacci, Clio Nicastro, and Arianna Sforzini, Cultural Inquiry, 21 (Berlin: ICI Berlin Press, 2022), pp. 131–40.

Shakespeare, William: *Hamlet*, Un poco de todo, s/f (Scribd).

Solga, Kim (trad. M.Grass y A. Pellegrini): *Teatro y feminismo*, Oso Liebre, Santiago, 2021.