PROGRAMA DE ASIGNATURA 2021

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	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. 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. Este curso se vincula con el curso Tutoría II.	
8. Competencias a las que contribuye el curso	C1: Generar discursos actorales desde el autoconocimiento. C4: Relacionarse con los agentes implicados en diversos contextos teatrales. C16: Conducir los propios procesos de aprendizaje.	
9. Sub-competencias	1.1 Considerando los elementos biográficos que constituyen la identidad personal. 1.2 Considerando los elementos biográficos que constituyen la identidad colectiva. 1.4 Desarrollando la autopercepción física, vocal y emotiva. 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. 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.	
10. Resultados de Aprendizaje (sugerencias emanadas de la CEC) RA1: Articula los recursos actorales personales con el colectivo, aplicando estrategias de creación-reflexión, para la realización de acciones comunes. 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. 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.		
11. Saberes / contenidos **UNIDAD I Cuerpo como vehículo de interacción con el mundo.** **Les estudiantes conceptualizan respecto a su cuerpo y dialogan con un colectivo a través de acciones. Esta unidad apunta a revisar los principios básicos del accionar colectivo.** **Contenidos**: 1.1.- El cuerpo a partir de sus sentidos y acciones. 1.2.- Acuerdos personales y colectivos 1.3.- Escucha y producción de estímulos a partir de movimiento, voz, distancia, niveles y direcciones. 1.4.- Profundización en el trabajo de centro y en el sentido de alerta en el espacio. 1.5.- Reconocimiento de los objetivos del proceso formativo y planteamiento crítico frente al aprendizaje personal y colectivo. **Actividades**: Les estudiantes exploran en la aplicación de sus herramientas corporales al diálogo con el colectivo a través de dinámicas de juego y experimentaciones de improvisación en parejas y grupos pequeños, adquiriendo así consciencia de las distintas funciones y acciones que el trabajo en colectivo demanda. **Evaluación I: Secuencia escénica en parejas** **UNIDAD II Cualidades del movimiento y de la voz como base del diálogo.** **Les estudiantes profundizan en sus posibilidades de diálogo colectivo, trabajando la experimentación como herramienta de creación** **Contenidos**: 1.1.- El ritmo y sus variaciones en ejercicios colectivos. 1.2.- La experimentación como herramienta metodológica de creación de secuencias escénicas. 1.3.- Diálogo en dúos y tríos a través de acciones escénicas. 1.4.- El diálogo a partir del texto. **Actividad:** A través del entrenamiento, la improvisación y la experimentación en torno a acciones se generan cuadros escénicos breves. Se orienta el trabajo para producir material escénico a través de experimentaciones y luego definir la composición de cuadros escénicos a través de procesos reflexivos. **Evaluación II: Cuadro escénico colectivo.** **UNIDAD III Los cuerpos al servicio de un discurso escénico.** **Les estudiantes profundizan en el manejo del texto como herramienta de diálogo, en pos de crear cuadros escénicos originados en la experimentación y vinculados referentes.** **Contenidos**: 1.1.- La exploración en la forma como base para la generación de discurso escénico. 1.2.- Profundización en el texto y su carácter de acción-reacción. 1.3.- Creación y composición de cuadros escénicos en base a la materialidad del taller y referencias externas. 1.4.- Revisión del propio proceso de aprendizaje, considerando las bitácoras y acuerdos colectivos. **Actividades**: A través de ejercicios de dirección y generación de muestras se aborda el problema de creación de cuadros escénicos sostenidos en la acción colectiva. **Evaluación Final: Muestra escénica** **R.A. que se esperan del taller *(Posibilidad de plantear como indicadores para evaluación)*:** **En torno a la ejecución colectiva** .-Dialoga corporalmente con el colectivo, reaccionando y proponiendo ante el grupo o compañere. .-Explora y profundiza las distintas posibilidades expresivas de su cuerpo y su voz en el espacio, en relación al compañero y al espectador. **En torno a la reflexión personal** .- Trabaja en base a materiales que aparecen producto de su propia iniciativa, originados a través de metodologías presentadas por el equipo docente. .- Registra, analiza y discute respecto al propio proceso de aprendizaje. **En torno al procedimiento creativo** .- Respeta las condiciones grupales acordadas frente a los distintos contextos *[Sanitario/artístico/ético].* .- Toma parte en dinámicas de grupo, comprendiendo distintas funciones y adoptándolas en sus distintas cualidades. .-Reconoce el error como parte del proceso creativo y como oportunidad exploratoria y de conceptualización.		
12. Metodología: El trabajo del equipo docente estará orientado bajo el principio de avanzar desde lo más simple a lo complejo, reconociendo al mismo tiempo la necesidad de entrar desde el inicio a revisar elementos de diálogo y trabajo colectivo, como complemento del aprendizaje previo de les estudiantes, orientado principalmente al trabajo personal debido a las condiciones de la virtualidad. Siguiendo el principio propuesto, se trabajará en base a tres unidades cuyos contenidos se enlazan con un carácter de progresión. Los contenidos se presentan en una progresión cronológica, pero a fin de profundizar en ellos se generará un sistema en el que constantemente se vuelva a ellos. La metodología del curso está directamente vinculada a los entrenamientos, ya que aquel será un espacio donde se podrán revisar los contenidos de forma práctica, particularmente aquellos vinculados al diálogo con el colectivo. A partir del training se introducirán conceptos de forma práctica, los cuales luego se discutirán en una suerte de bajada que permita al estudiante reconocer los objetivos del proceso formativo y registrar en su bitácora su respuesta a estos. El proceso apuntará a que el estudiante reconozca el diálogo e improvisación con un otre como una herramienta metodológica de generación de material escénico, el cual mediado por procesos de reflexión constituye luego cuadros escénicos. **Consideraciones presencialidad:** A fin de reducir los contactos y poder explorar en el diálogo físico con contacto, se generará una dinámica en la que en cada sesión se trabaje de forma directa solo con un compañere, con quién se realicen todos los ejercicios que impliquen mayor cercanía. Lo anterior considera en cualquier caso que existan ejercicios de diálogo colectivo, los cuales considerarán mayor distanciamiento entre les estudiantes. **Consideraciones online:** El espacio de lo online planteará la necesidad de agregar un horario alterno en el que pueda revisarse la metodología a seguir junto con dicho grupo, desarrollando actividades que si bien consideran los contenidos del curso, variarán debido a las condiciones específicas Las evaluaciones responderán a los contenidos revisados durante cada unidad, en relación a los cuales se confeccionarán los marcos de evaluación a utilizar. *Ejercicios prácticos de reflexión colectiva: Debates/ exposiciones/ Trabajo en torno a bitácoras/ 3 consejos en torno al proceso. *Trabajo en parejas de metacognición. Instancias previas externas, instancias posteriores de exposición.		
13. Evaluación Evaluación Primera Unidad: 35% Evaluación Segunda Unidad: 35% Examen / Prueba Final: 30%		
14. Requisitos de aprobación 80% de asistencia (no aplica en contexto pandemia) Nota final superior a 4,0		
15. Palabras Clave Diálogo/ Colectivo/ Cuerpo/Acción-Reacción/		
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 (1.- Corporalidad Pág. 157, 2.- Espacialidad pág. 220, 3 Sonoridad Pág. 244). *Revisar textos a fin de hacer cruces temáticos. Ejercicio de cita. Cameo. .-Barba y Savarese. **El Arte Secreto del Actor**, Ed Escenología AC, México, 2009. (Training Pág. 339 a la 352). .- Müller, Carol. **El Training del Actor,** UNAM INBA, México, 2007		
17. Bibliografía Complementaria .-Barthes, Roland. **Del Deporte y los Hombres.** Paidós, España, 2011. .-Csikszentmihalyi, Mihaly. **Fluir**, Ed. Kairos, España 2012 .- Lehmann, Hans-Thies. **Teatro Pos Dramático**, Ed Cendeac, España, 2917 (Cuerpo Pág. 345 a la 379).		