

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Taller Autoconocimiento Actoral		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
Self-knowledge Acting 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)	4	
5. Horas de trabajo	presencial	no presencial
	3	4
6. Requisitos	No tiene	
7. Propósito general del curso	<p>El curso se orienta al reconocimiento del material personal del estudiante, su articulación y proyección en la creación actoral, -con énfasis en el manejo de herramientas pre-expresivas- indagando en su biografía, su cuerpo, sus emociones y su contexto sociocultural.</p> <p>El estudiante deberá desarrollar creaciones teatrales a través de diversas estrategias de exploración y autoconocimiento. Dichas estrategias deberán ser manejadas de manera consciente por el estudiante que permitan su explicación y registro.</p> <p>El proceso será guiado por los profesores a través de ejercicios prácticos que le permitan al estudiantes conocer, analizar y proyectar escénicamente sus recursos personales, entendidos como el material de base para la creación actoral, en concordancia con la Tutoría I.</p>	
8. Competencias a las que contribuye el	C1: Generar discursos actorales desde el	

curso	autoconocimiento. C16: Conducir los propios procesos de aprendizaje.
9. Subcompetencias	1.1 Considerando los elementos biográficos que constituyen la identidad personal. 1.5 Desarrollando la auto percepción física, vocal y emotiva. 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 <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los recursos personales y biográficos (físico, vocal, emotivo, contextual) a través de ejercicios pre expresivos que permitan analizar y proyectar escénicamente recursos personales particulares. 2. Realizar creaciones teatrales propias, a través de estrategias de exploración y autoconocimiento manejadas de manera consciente, para aplicar recursos actorales en el trabajo escénico. 3. Registrar su proceso de aprendizaje, mediante la elaboración de una bitácora, para evidenciar sus logros y dificultades en el trabajo actoral inicial. 	
11. Saberes / contenidos <p>Unidad I</p> <p>Aspectos Biográficos</p> <ul style="list-style-type: none"> .-Identificación de las cualidades básicas físico - vocales. .-Reconocimiento de aspectos considerados como virtudes y defectos en contextos específicos. .-Identificación del yo como una construcción mediada por la experiencia personal. .-Reconocimiento del entrenamiento como herramienta principal de aprendizaje del actor. .-Búsqueda de insumos a través de la experimentación práctica sobre las cualidades materiales del cuerpo y la voz. .-Exploración a partir de los insumos identificados. .-Composición de secuencias utilizando los insumos Identificados previa selección. 	

- .-Reconocimiento de estrategias que permitan administrar la Inhibición de forma progresiva.
- .-Valoración de las propias virtudes y deficiencias como recursos creativos y como catalizadores de las diferencias y similitudes.

Unidad II

RECURSOS PRE-EXPRESIVOS AL SERVICIO DEL AUTOAPRENDIZAJE

- .-Distinción de estrategias de percepción, de observación de sí mismo, de los otros y de su entorno.
- .-Valoración de las diversas posibilidades del espacio del ensayo como lugar de training, repetición, aprendizaje, desarrollo de técnicas, y reflexión.
- .-Comprensión de los conceptos de acondicionamiento y desacondicionamiento corporal y vocal.
- .-Desarrollo de conciencia corporal y respiratoria en mantención y detalle.
- .-Registro sistemático de problemas y logros de aprendizaje.
- .-Discusión de aspectos básicos de una ética y disciplina actoral por medio del reconocimiento y cuidado de sí mismo y de los otros.
- .-Reconocimiento y cuidado del espacio de ensayo como un lugar seguro para la experimentación y el error.

Unidad III

CUERPO, ACCIÓN, SONIDO y EXPRESIÓN

- .-Reconocimiento del acto escénico como una acción en tiempo presente frente a otros y con otros.
- .-Desarrollo de material escénico a partir de la propia experiencia y los aprendizajes disciplinares.
- .-Ejecución de acciones escénicas básicas y diversas en tiempo presente frente a otros.
- .-Aplicación de la conciencia corporal y vocal a problemas escénicos concretos.
- .-Aplicación de indicaciones y críticas al trabajo práctico.
- .-Conceptualización de la crítica como herramienta de crecimiento.
- .- Confrontación de la expectativa versus la realidad y el crecimiento potencial.
- .- Valoración de la necesidad de reflexión constante sobre el trabajo realizado.

12. Metodología

.-Sesiones de trabajo de carácter teórico prácticas, que van desde lo simple a lo complejo, comenzando cada sesión, telemática o presencial con un training guiado de activación.

.-El trabajo de identificación y comprobación será en primera instancia individual para luego compartirlo con el colectivo, generando así espacios donde se pueda discutir una conceptualización de lo observado.

.-Los espacios de conversación de forma previa y posterior a la sesión serán instancias que permitirán dar claridad a los estudiantes de los objetivos de la sesión y su relación con el proceso en totalidad, facilitándoles una mejor relación con los propios procesos. De la misma manera se aplicarán en estas instancias ejercicios que permitan a los estudiantes acceder a los saberes actitudinales descritos en el programa.

.-A partir del material personal, al cual se accederá a partir de su materialización en textos cortos, se trabajará en base a partituras de complejidad progresiva, las que se irán editando hasta alcanzar un nivel básico de teatralidad.

13. Evaluación

.-Se aplicará una evaluación diagnóstica en base a un trabajo de improvisación dentro de un marco definido, a fin de determinar el grado de auto percepción que el colectivo presenta.

.- Se aplicará una evaluación formativa, previamente a las evaluaciones sumativas.

Se ofrecerán tres instancias de evaluación sumativa, dos de carácter parcial y una de carácter final 30%, 30% y 40% respectivamente.

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.

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

Auto percepción, exploración, cuerpo, respiración, biografía, ensayo, cualidades del movimiento, tensión-relajación, exploración, acción física.

16. Bibliografía Obligatoria:

.-*El Arte Secreto del Actor: Diccionario de Antropología Teatral* (2012) Barba, E., Savarese N.

.-*Fisiología del Esfuerzo y del Deporte*. (2007) Wilmore y Costill.

.-*58 Indicios sobre el cuerpo*. (2008) Nancy, J. L.

17. Bibliografía Complementaria

.-*Más allá de las Islas Flotantes*. (1986) Barba, E.

.-*La Estética de lo Performativo*. (2004) [Capítulo Sobre la Producción Performativa de la Materialidad. Pp. 155-208/255-263] Erika Fischer Lichte.

.-*El Cuerpo Utópico*. (1966) Foucault, M.

.-*Trabajar con Grotowski las Acciones Físicas*. (2005) [Extractos] Thomas Richards.

.-*De lo Espiritual en el Arte*. (1912) [Extractos y reflexiones] Vassily Kandinsky

Referencias Visuales

- Primal Matter. (2012) Dimitris Papaioannou
[PRIMAL MATTER 2012 by Dimitris Papaioannou the entire work in seventeen minu](#)
- Can we talk about this? (2011)
[DV8 Physical Theatre | Can We Talk About This?: Roy Brown](#)
[DV8 Physical Theatre | Can We Talk About This?: Martin Amis](#)