

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Taller: Personaje e investigación		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
Workshop: Character and research		
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	presencial	no presencial
6. Requisitos	Taller: Acción y teatralidad Taller: Creación de personaje	
7. Propósito general del curso	El propósito de este curso consiste en que el estudiante se enfrente a la creación de un personaje, integrando durante este proceso, el registro organizado de dicha creación. Lo anterior le permitirá reconocer las variables que forman parte de su proceso creativo a partir de su propia experiencia en torno a la creación actoral. Para ello, este taller abordará el conocimiento y puesta en práctica de diversas estrategias metodológicas para la creación de un personaje, basado principalmente en la creación tridimensional de un rol. Del mismo modo, se organizará un registro del proceso creativo que potenciará la incorporación de una conciencia crítica frente a su trayecto creativo y a su autoaprendizaje. Durante las sesiones, los estudiantes deberán dar especial atención al estudio del personaje dentro de un esquema dramático por medio del trabajo físico, vocal y sensible del rol, y al mismo tiempo deberá llevar un registro personal de su proceso creativo, dando cuenta de un proceso de aprendizaje posible de replicar.	
8. Competencias a las que contribuye el curso	C1: Generar discursos actorales desde el autoconocimiento.	

	C2: Interpretar y crear un personaje. C15: Implementar estrategias básicas de evaluación de la actuación y del teatro. C16: Conducir los propios procesos de aprendizaje.
9. Subcompetencias	1.1: Considerando los elementos biográficos que constituyen la identidad personal. 1.3: Sistematizando y registrando los procesos personales de creación. 1.5: Incentivando la constante revisión de las herramientas físicas y vocales del actor. 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. 2.3: Reconociendo las emociones y empleando los mecanismos que participan de éstas como recurso expresivo. 15.1: Identificando los aspectos que permitan dar cuenta de logros de aprendizaje de manera objetiva. 16.2: Vinculando y gestionando diversos recursos didácticos en virtud de las necesidades y los problemas identificados.
10. Resultados de Aprendizaje	- Crear un personaje dramático por medio de diversas estrategias metodológicas con el objetivo de conocer sus implicancias y alcances en diversas condiciones de enunciación. - Experimenta con su cuerpo, su voz y su sensibilidad por medio de variaciones y contrastes en la ejecución de acciones, con la finalidad de desarrollar su capacidad de investigación en su creación actoral. - Evalúa los mecanismos de la creación del personaje dramático mediante estrategias de registro crítico y fundado con el fin de reconocer en la práctica los procesos creativos y las tomas de decisiones en el trabajo actoral.
11. Saberes / contenidos	I Unidad: CREACIÓN DE UN PERSONAJE Saber conceptual El entrenamiento corporal vocal como parte del trabajo actoral. Las cualidades del movimiento y la acción. Cuerpos en el juego de la acción. Tipos de personajes: tipo, arquetipo, tridimensional, épico, alegórico, fantástico, rol, actante, fuerza, entre otros.

Saber procedimental

Interpretación de diversos tipos de personajes vinculado a un contexto y una poética.
Construcción de relaciones y sentidos como producto de la acción.
Investigación corporal vocal por medio de los sentidos.

Saber actitudinal

La investigación en la práctica como parte del proceso creativo actoral.
Ética y disciplina actoral por medio del entrenamiento

II Unidad: EL PERSONAJE Y LA SITUACIÓN DRAMÁTICA**Saber conceptual**

Unidades dramáticas y objetivos.
La palabra como vehículo de comunicación.
Tridimensionalidad del personaje y otros modos de abordaje
Construcción como producto de la acción.

Saber procedimental

Ejecución de un texto teatral.
Palabra gatillante o palabra(s) salvaje. Texto y subtexto. Acentuación y comprensión de las ideas.
Tempo y ritmo del discurso.
Acciones físicas al servicio del personaje y de sus objetivos.
Organicidad y Presencia escénica extra- cotidiana.

Saber actitudinal

Fe y sentido de la verdad.
Ética y disciplina actoral por medio del trabajo de mesa y su correlato práctico.

III Unidad: REGISTRO Y AUTOEVALUACIÓN**Saber conceptual**

Uso y manejo de una bitácora de trabajo.
Estrategias de apreciación de la investigación práctica.

Saber procedimental

Observación crítica del proceso de investigación creación por medio del registro y discusión.
Visibilización de parámetros de logro de procesos creativos

Saber actitudinal

La persistencia, el ensayo y el logro como parte del aprendizaje.

12. Metodología

En Taller fundamenta su quehacer en la docencia como facilitadora de la comprensión de experiencias escénicas, en el entendido que su propósito es que l@s estudiant@s indaguen en

sus propios procesos y en el de sus compañer@s, por medio de diversos ejercicios que conducirán los contenidos del mismo y la articulación de dichos contenidos en el cuerpo de la o él intérprete. No obstante, este énfasis en torno a la creación se complementa con actividades conceptuales y teóricas que permitan el desarrollo de líneas de pensamiento.

Asimismo, el taller también permite exponer puntos de vistas, ya sea en la crítica y comentario de las prácticas escénicas de sus compañer@s como del medio teatral.

Esto se traduce en:

- Dinámicas, juegos grupales de desinhibición, autoconocimiento y/o conocimiento del grupo.
- Articulación de acciones creadas por los estudiantes en torno a determinados personajes
- Sesiones de críticas o devoluciones de las actuaciones, por medio de debates y discusiones.
- Diálogo permanente entre l@s participantes en virtud de hacer consciente la experiencia de aprendizaje como un proceso activo de comprensión y conocimiento colectivo.

La organización está planteada en 2 etapas de trabajo:

a) Experimentación, indagación y prueba sobre la creación de un personaje, por medio de muestras, ejercicios de creación y análisis de textos dramáticos y referentes. Discusión en torno a los procesos personales de creación. Estrategias de metacognición apoyadas en la realización de una bitácora.

b) Realización de un personaje teatral: Puesta en presencia de sus creaciones personales acompañado de una reflexión escrita sobre su proceso.

Cada sesión constará de 3 partes: entrenamiento corporal vocal, contenidos y comentarios.

13. Evaluación

Se realizarán muestras escénicas que tendrán una evaluación sumativa en relación con los contenidos del semestre. Previo a cada evaluación sumativa, se realizará una instancia de evaluación formativa. Las muestras escénicas o trabajos escritos que no se presenten o muestren el día acordado sin justificación médica, tendrán la nota mínima.

Finalmente se realizará un examen basado en la selección del material escénico realizado durante el semestre, que dará cuenta de los resultados de aprendizaje del taller. L@s estudiant@s deberán desarrollar creaciones teatrales a través de diversas estrategias de exploración y autoconocimiento.

El curso tendrá 5 notas

- Muestra Final de ejercicios creativos personales y/o grupales (coeficiente 2)
- Pre- Muestra Final de ejercicios creativos personales y/o grupales (coeficiente 1)
- Ensayos escritos, críticos o analíticos (coeficiente 1)
- Bitácora (diario creativo): referentes, conceptos, acciones y resultados (metacognición) (Informe: coeficiente 1)

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 primer ciclo, con excepción del Taller de Puesta en Escena, la ponderación será de 70% de proceso y 30% de examen o evaluación final.

15. Palabras Clave

Personaje, Investigación, Entrenamiento corporal vocal, Acción, Creación, Colectivo, Oficio.

16. Bibliografía Obligatoria

CHEJOV, M. Sobre la técnica de la actuación. Barcelona: Alba Editorial, 1999

MAGARSCHACK, D. Introducción en "El arte escénico" de Konstantin Stanislavsky. España: Siglo XXI, 2009.

STANISLAVSKY, K. La creación del personaje. España: Alianza, 2004

DE LA PARRA, M.A. "El cuerpo del actor". Buenos Aires, Argentina: CELCIT. Teatro, Teoría y Práctica N° 12, 2011.

17. Bibliografía Complementaria

EINES, J. Stanislavski contra Strasberg Actuar. Buenos Aires: Gedisa, 2009

FERRARI, H. "Marta Schinca, precursora del teatro de movimiento, Volumen I Manual del Método Schinca de expresión corporal. Ed. Fundamentos, Manuales RESAD, España.

HETHMON, R. El método del Actor's Studio. España: Editorial Fundamentos, 1986.

JIMÉNEZ, S. El evangelio de Stanislavsky según sus apóstoles, los apócrifos, la reforma, los falsos profetas y Judas Iscariote. México: Grupo editorial Gaceta s. a. Colección escenología, 1990.

KNÉBEL, M. El último Stanislavsky. Traducción de Jorge Saura. España: Editorial Fundamentos, 1999.

KNÉBEL, M. La palabra en la creación actoral. Madrid: Fundamentos, 2013.

RICHARDS, T. trabajar con Grotowsky sobre las acciones físicas. Traducción de Marc Rosich y Elena Vilallonga. Barcelona: Alba Editorial, 2005.

SERRANO, R. Nuevas tesis sobre Stanislavsky. Argentina: Editorial Atuel, 2004.

STANISLAVSKI, K. El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia. Barcelona: Alba, 2003

STANISLAVSKI, K. El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación. Barcelona: Alba, 2003.