	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDASFACULTAD de artes-asab **PROYECTO CURRICULAR DE ARTES ESCÉNICAS** SYLLABUS
1. **IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS NÚMERO: 318 **Asignatura X Cátedra Grupo de Trabajo** **NOMBRE: Actuación 4 CÓDIGO: 24211** **NÚCLEO: Formación Básica COMPONENTE: Fundamentación** **Nº DE CRÉDITOS: 4 HTD: 4 HTC: 4 HTA: 4** **Nº DE ESTUDIANTES 10 a 20** **Obligatorio Básico X Obligatorio Complementario Electivo Intrínseco Electivo Extrínseco**	
1. **CATEGORÍAS METODOLÓGICAS**	
TEÓRICO PRÁCTICO TEÓRICO-PRÁCTICO X Cátedra: Ensamble: Entrenamiento*:* Magistral: Prácticas: Proyecto: Seminario: Taller: X Tutoría: Otra: _____________________ ¿Cuál?	
1. **PERFIL DEL DOCENTE**	
Maestro con título profesional en artes escénicas, con amplia experiencia artística en el campo teatral y en procesos de formación que promueva espacios de aprendizaje centrados en las herramientas de fundamentación y en la estructura dramática. Aborda el análisis del texto dramático, la comprensión de la escena como unidad completa de acción, las circunstancias dadas, el rol y la línea de pensamiento.	
Nº DE DOCENTES­­­ 1	
1. **JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
Partiendo de la premisa que actuar es un “acto de ser en escena”, se continúa progresivamente en el estudio dramatúrgico y técnico por géneros entendido como una forma de organizar y sistematizar las herramientas de análisis del texto dramático y de las funciones del actor, permitiendo al estudiante actor descubrir y explorar los recursos interpretativos propios de cada género a partir de las nociones de rol, objetivo, conflicto, situación y demás componentes de la unidad de acción dramática recurriendo al estudio detallado de un autor (y su contexto). El estudio sistemático por géneros aporta al estudiante una visión amplia de la dramaturgia universal haciendo un recorrido por autores de diferentes lugares y épocas. En ACTUACIÓN 4 se abordan el melodrama y la obra didáctica, articulando los conocimientos ya vistos en los semestres anteriores sobre tragedia, comedia, tragicomedia farsa y pieza. Este taller se vuelve importante porque le aporta al estudiante la estilización de los comportamientos corporales con efectos escénicos comprobados desde el género melodrama y el estudio de la evolución de la unidad concreta de acción marcada por el comportamiento de los personajes a partir de su entorno social, produciendo, necesariamente, la incorporación del punto de vista personal en la ejecución de los roles y la situación desde el género pieza didáctica.	
1. **OBJETIVO GENERAL**	
Conjugar diversos recursos expresivos en el estudio del personaje y la situación dramática a partir de la reflexión política en la obra didáctica y el universo emotivo que proporciona el melodrama mediante la utilización de las herramientas adquiridas por los actores en los semestres anteriores.	
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**	
* Enfocar el análisis dramático al reconocimiento de unidades de acción y unidades de sentido. * Identificar los elementos de análisis para la comprensión de las categorías de acción dramática, situación, conflicto, objetivo y circunstancias dadas desde los parámetros específicos que determinan las estructuras dramatúrgicas de melodrama y pieza didáctica, * Identificar los impulsos y las motivaciones que articulan el mundo emotivo interno del personaje en el melodrama. * Reconocer los recursos narrativos y expresivos del rol, la relación de los personajes, el contexto social, la reflexión política y los puntos de vista en la pieza didáctica y el teatro épico. * Realizar una bitácora o cuaderno de artista en el que se lleve a cabo una reflexión sobre la dramaturgia del actor en la escena.	
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**	
Saber ser - sujeto * Se relaciona con sus compañeros y se dirige a ellos de forma amable y respetuosa. * Trabaja en equipo aportanto ideas y acciones para hacer crecer al grupo. * Aporta ideas para mejorar el funcionamiento de clases y/o ensayos. Saber saber – desarrollar conocimiento * Relaciona los conceptos trabajados desde los textos propuestos con lo que se labora en las escenas. * Establece diferencias entre conceptos. * Argumenta su trabajo escenico desde la conciencia del oficio. Saber hacer – técnica * Analiza eficazmente el texto dramático, instalándose en las diferentes situaciones, a la luz del estudio de fragmentos o escenas cortas y las características principales de los géneros Melodrama y Pieza didáctica. * Construye en grupo conciliando sus intereses con los de otros, acopiando gradualmente herramientas técnicas expresivas para su desarrollo actoral, desde la exploración del rol, de la acción dramática y sus componentes: situación, conflicto, objetivo, circunstancias; planteamiento, nudo, desenlace etc. Evidenciándolas en el proceso creativo: muestras parciales y generales. * Conoce y entiende las herramientas técnicas para realizar una escena desde la improvisación. * Compara críticamente su realidad con el contexto de las piezas estudiadas. * Registra sistemáticamente su trabajo y reflexiona conceptual y sensiblemente hacia él. (Bitácoras, ensayos, cuadros comparativos, mapas conceptuales). * Gestiona todos los recursos necesarios para sus ensayo y prepara los elementos necesarios para la buena presentación de su muestra final.	
1. **SABERES PREVIOS**	
Tiene elementos de análisis para la comprensión de las categorías de rol, acción dramática, situación, conflicto, objetivo y circunstancias dadas. Está en la investigación de la noción de personaje. Comprende la función actancial del rol a partir de la exploración de la línea de pensamiento, las acciones físicas, la pausa, el monólogo interno y la atmósfera en que se desarrolla el personaje. Identifica el comportamiento de la obra a partir de la cercanía o de la distancia de la realidad en los géneros comedia, tragedia, pieza y farsa.	
1. **CONTENIDOS**	
* Análisis y comprensión del texto**:** 1. Estructura dramática. 2. Unidades de acción, unidades de sentido. 3. Análisis Dramático y dramatológico. * Texto**:** sucesos, Línea de Acción, giros, entradas y salidas. Escenas inexistentes. * Género Melodrama**:** relación de personajes, impulso y motivación. Formas, usos y estructuras corporales. valores e intereses del “melodrama” como género de origen burgués que utiliza efectos escénicos comprobados buscando facilitar la identificación; género que tipifica los valores y los esquemas, articulando los lenguajes escénicos para justificar los condicionamientos sociales a partir de la imitación y la estilización de los comportamientos corporales por parte del actor. * Género Pieza Didáctica**:** recursos narrativos, medios expresivos y punto de vista. Estructura dramatúrgica de la “obra didáctica” como evolución de unidad concreta que aborda una problemática específica con una mirada aleccionadora, no necesariamente cómica, pero marcada, al igual que el “melodrama”, por las determinantes del entorno social en la definición de los comportamientos de los personajes en escena. * Contexto**:** según las obras abordadas, estudio del autor, de la época y de los referentes en la contemporaneidad que determinan los comportamientos, el punto de vista y los mecanismos de puesta en escena con criterio y profundidad. * **Gestión y producción:** concibe, planifica, elabora y ejecuta todos los elementos esceno-técnicos que requieren los ejercicios de actuación. Ubica la propuesta de trabajo en la relación con el público objetivo que pretende alcanzar. * **Investigación** **formativa**: Indagación, Recopilación, y desarrollo de su técnica actoral a partir de sus hallazgos en anteriores semestres y el que cursa actualmente en comparación con planteamientos y diálogo de otras investigaciones. Identifica la postura estética o ideológica que soporta su propuesta creativa.	
1. **METODOLOGÍA**	
Lametodología de trabajo se basa en la acción como efecto transformador del conocimiento; entre acción y acción se relaciona el resultado con los conocimientos teóricos abstractos. Se trata de «conocer el propio conocimiento», de pensar y reflexionar sobre la acción-reacción ante un problema. Para ello se realiza bajo la modalidad de taller, en la que se trazan las siguientes fases: * Análisis de texto: Acercamiento a la biografía del autor o los autores y a los elementos fundamentales de su dramaturgia. Búsqueda de los conflictos generales y particulares de la obra teatral. * Ampliación de horizontes: 1) Trabajo de documentación y búsqueda de material alusivo, como películas, lecturas, etcétera. 2) Trabajo de campo, mímesis y caracterización. 3) Documentación desde el punto de vista teórico. * Trabajo de exploración escénica: Indagación de la obra por medio de improvisaciones libres, analógicas, homólogas, inexistentes e Improvisaciones sobre las escenas: relaciones, situaciones y los diferentes códigos. * Laboratorio de actuación: Se centra en el actor y en el trabajo sobre los roles, las situaciones dramáticas y el conflicto. Apunta al trabajo del detalle, a la búsqueda y definición de la acción dramática, las acciones físicas, las circunstancias dadas, los antecedentes, la línea de pensamiento y el punto de vista según las situaciones abordadas.	
1. **RECURSOS**	
Medios y Ayudas: Salón adecuado para el desarrollo del curso; salones para trabajos cooperativo y autónomo, iluminación y sonido; bodega de vestuario y utilería, bodega de escenografía, equipos de video, tv, y audiovisuales. Biblioteca General, centro de documentación. Sala de sistemas. Apreciación de obras teatrales que aporten referentes a las temáticas planteadas. Apreciación cinematográfica de piezas que sitúen referencialmente al estudiante o exploren temáticas paralelas. Trabajo de campo, encuesta dramática y otros medios usados para la construcción del rol y la situación dramática.	
1. **EVALUACIÓN**	
La evaluación es permanente: en cada ejercicio, se identifica, a través de El resultado de los procesos es presentado a la comunidad académica en un ejercicio de confrontación que simula la relación con el público, además de propiciar un espacio de retroalimentación crítica del proceso en donde participan estudiantes y docentes del programa en un ejercicio de evaluación cualitativa. A lo largo del semestre los profesores proponen actividades, de carácter evaluativo, que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivo de los contenidos de las asignaturas y de las competencias que deben alcanzarse. El estudiante tiene la oportunidad de autoevaluarse, coevaluar al grupo y evaluar al maestro, en retroalimentaciones periódicas según sea necesario conforme las metodologías del maestro y las diversas naturalezas de los grupos. De esta forma, la evaluación se convierte en continua o progresiva, y el profesor puede realizar un mayor y mejor seguimiento del progreso en el aprendizaje del estudiante, ya que permite una valoración integral. Se trata, en suma, de apostar por un aprendizaje significativo, siguiendo las teorías constructivistas del conocimiento. Primera nota 35%.: Semana 8 - . Insumos: reflexión semanal, ensayos, asistencia a clase, análisis del texto, referentes y contextos. Ejercicios escritos sobre otras actividades. Iª muestra de proceso (genero melodrama) Segunda nota 35%: Semana 12 –Reflexión escrita, evaluaciones, diarios de trabajo. Tercera nota: 30% 2ª muestra de proceso (género pieza didáctica) Evaluación del desempeño docente según las directrices de la UDFJC.	
1. **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS**	
* Brecht, B. (2004). Escritos sobre teatro. Madrid: Alba Editorial. * Brecht, B. (1983). El pequeño organón para el teatro. Guatemala: Ediciones Don Quijote. Recurso interbibliotecario. * Chejov, M. (1971). Al actor. México: Editorial Diana. * Chejov, M. (2006). Lecciones para el actor profesional. Barcelona: Ed. Alba. Recurso interbibliotecario. * D’Amico, S. (1954). Historia del teatro dramático. Buenos Aires: Editorial Losada. Recurso interbibliotecario. * García, S. (1989). Teoría y práctica del teatro. Bogotá: Editorial Teatro La Candelaria. * Grotowski, J. (1983). Hacia un Teatro Pobre. México: Siglo Veintiuno Editores. * Stanislavski, C. (1989). La construcción del personaje. Río de Janeiro: Ediciones Civilización Brasileña. Recurso interbibliotecario. * Stanislavski, C. (1994). Ética y disciplina (El método de las acciones físicas). México: Grupo Editorial Gaceta. Recurso interbibliotecario. * Stanislavski, C. (1988). Un actor se prepara. México: Editorial Diana. Recurso interbibliotecario. * Thomas, R. (2005). Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas. Barcelona: Alba Editorial. Recurso interbibliotecario. * Oida, Yoshi. El actor invisible. Ediciones el milagro. Mexico 2012. * Benjamin, Walter. Tentativas sobre Brecht.	
FECHA: **revisado, marzo 2018**	