	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDASFACULTAD de artes-asab **PROYECTO CURRICULAR ARTES ESCÉNICAS** SYLLABUS
1. **IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS NÚMERO: 317 y 318 **Asignatura x Cátedra Grupo de Trabajo** **NOMBRE: Cuerpo individual, cuerpo relacional** **CÓDIGO: 24110** **NÚCLEO: FORMACIÓN BÁSICA** **COMPONENTE: FUNDAMENTACIÓN** **Nº DE CRÉDITOS: 2 HTD: 6 HTC: 0 HTA: 0** **Nº DE ESTUDIANTES 20** **Obligatorio Básico x Obligatorio Complementario Electivo Intrínseco Electivo Extrínseco**	
1. **CATEGORÍAS METODOLÓGICAS**	
TEÓRICO PRÁCTICO X TEÓRICO-PRÁCTICO Cátedra: Ensamble: Entrenamiento: X Magistral: Prácticas: Proyecto: Seminario: Taller: Tutoría: Otra: _____________________ ¿Cuál?________________________	
1. **PERFIL DEL DOCENTE**	
Maestro en artes escénicas con experiencia y dominio en técnicas de entrenamiento corporal, enfocadas a la preparación y creación física para la escena, que posea experiencia pedagógica en formación de actores y preferiblemente con investigaciones y reflexiones teóricas sobre el trabajo corporal del actor para la escena.	
Nº DE DOCENTES­­­: 1 docente por espacio académico de máximo 20 estudiantes.	
1. **JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
Este curso se implementa partiendo de la base de que el estudiante en su primer semestre ha fortalecido y potenciado sus distintas estructuras y posibilidades corporales: sistema óseo, muscular, articulatorio, flexibilidad, elasticidad, motricidad, etc., que le permiten entrar a una nueva fase de su entrenamiento corporal para la escena. Cuerpo individual, cuerpo colectivo se propone como un taller o entrenamiento en el que los estudiantes indagan sus posibilidades expresivas, de movimiento, gesto e intención a través del reconocimiento y apropiación de su propio cuerpo en relación con el otro en un crono-topo estipulado en lo extra-cotidiano del evento escénico. El concientizar toda acción posibilita el uso del cuerpo de manera eficiente en un acontecer físico, psicológico, emocional y social, generando una relación apropiada entre el individuo y su entorno. Se establece por tanto una dialéctica kinésica entre el cuerpo, los objetos o cosas, los demás y el propio cuerpo. El cuerpo es por tanto un elemento sígnico o semántico que representa en tanto se presenta en un espacio-tiempo definido a través de su accionar. Para el desarrollo de este curso, se parte de dos ramas o campos de estudio del conocimiento aplicados al entrenamiento para la escena: la teoría de la percepción en relación con cómo el ser humano entra en contacto con la realidad: percepción espacial y temporal; y desde el campo de la psicología en relación con la imagen, el esquema corporal que se tiene del cuerpo, es decir, “La representación que nos formamos mentalmente de nuestro propio cuerpo” según Paul Schilder y la forma que se nos aparece en relación con los demás.	
1. **OBJETIVO GENERAL**	
* Desarrollar un entrenamiento corporal que permita al estudiante reconocer y evidenciar su propio cuerpo en relación directa con el espacio, los objetos y los demás cuerpos en una situación extra-cotidiana o escénica transformándolo en sema o cuerpo con contenido signico.	
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**	
* Identificar el cuerpo y sus potencialidades expresivas como un generador de contenido propio partiendo de la desestructuración del esquema corporal arraigado en él mismo. * Resignificar el concepto de fisicalidad, generando nuevos paradigmas de la apropiación del cuerpo a partir de la experimientación en la acción, el movimiento y la consciencia de lo individual y de la otredad. * Poner en crisis conceptos arraigados en nuestro imaginario de lo corporal como son: la gravedad, el peso, el equilibrio, la fragilidad, etc., con el fin de generar nuevas posibilidades discursivas del cuerpo individual en lo extra-cotidiano, en donde desaparezca la idea de inutilidad del cuerpo si no está circunscrito en un virtuosismo corporal.	
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**	
Saber el saber: Conoce los conceptos de cuerpo individual y cuerpo colectivo a través de una re-lectura y apropiación de las teorías de la percepción y de estudios antropológicos y psicológicos en relación al esquema corporal que se tiene como representación mental y la relación del cuerpo en un crono-topo habitado por otros cuerpos. **Saber el hacer:** Apropia desde lo psico-físico herramientas del entrenamiento que le permitan desestructurar su corporalidad generando nuevos agenciamientos de identificación y significación en el trabajo escénico en relación con los demás. **Saber el ser:** Reconoce la individualidad y la otredad como factores que permiten constituir discursos –corporales y de pensamiento- circunscritos a las necesidades artísticas, sociales y humanísticas de la contemporaneidad.	
1. **SABERES PREVIOS**	
Prerrequisitos: haber cursado y aprobado la asignatura: Bases del entrenamiento para la escena.	
1. **CONTENIDOS**	
1. **Cuerpo individual:** reconocimiento de su propia corporalidad (debilidades y fortalezas) y sus posibilidades de expresividad en un espacio individual. 2. **Cuerpo descentrado:** desequilibrio, precariedad del movimiento, la crisis como acción: (Agotamiento, punto cero, cuerpo vacio). 3. **Cuerpo relacional:** el cuerpo en relación con los objetos y con el otro. Movimientos, estructuras y secuencias grupales y por parejas. 4. **Organicidad del movimiento:** la fluidez, la reacción natural ante el acontecimiento, cuerpo-acción-pensamiento. **Investigación formativa**: La investigación formativa se desarrolla a partir de la estrategia de aprendizaje por descubrimiento (Saber-hacer) a través de la práctica en el aula y construcción del saber (saber-saber) mediante la ejemplificación del docente de los contenidos previstos. El estudiante será responsable del 90% de las actividades de la asignatura (praxis), aplicando el entrenamiento desarrollado con sus compañeros en clase, en sus propuestas corporales evidenciadas en sus trabajos de actuación. **Gestión estudiantil:** Este componente se relaciona con el saber-ser en dos dimensiones: Lo operacional y la integración en el campo operacional. Como práctica del área se establece una clase abierta o muestra final de índole práctica, en la cual los estudiantes implementan las técnicas, habilidades y destrezas desarrolladas en el semestre; este ejercicio es planificado y desarrollado por los estudiantes, quienes se encargan de su organización en el plano logístico y de gestión.	
1. **METODOLOGÍA**	
Siguiendo los modelos de la investigación formativa, el docente se transforma en un guía que ejemplifica de manera concreta el contenido –técnica, estructura, concepto aplicado- a desarrollar implementando la metodología expositiva, en la cual se plantean problemáticas a resolver desde la práctica por los estudiantes, quienes deben formular una estructura de conocimiento como parte de su trabajo y que da cuenta de una metodología por descubrimiento y construcción de saber desde el aula de clase. Existen para tal efecto dos vertientes: Problemas incompletos frente a los cuales el estudiante debe hacerlo todo y aquella en la que el docente estructura bien el problema y lo plantea en clase buscando con esto activar los procesos cognitivos del estudiante. Todo sistema de aprendizaje para el descubrimiento, recuperación, aplicación y conocimiento corporal, se argumenta en la participación activa en clase por parte del estudiante, el cual debe descubrir sus propias capacidades físico-sensitivas. A partir de las herramientas dadas y aplicándolas en su experiencia y por medio de principios de investigación formativa, se indaga, innova y crea. Con el reconocimiento de la experiencia vivencial y activa, el estudiante se aproxima a diversas formas de entrenamiento para la escena, aplicadas en diversos contextos sociales y artísticos. La metodología conduce a incentivar la investigación corporal individual y grupal, con el fin de posibilitar y suscitar relaciones por parte del estudiante para que identifique su sus posibilidades y carencias, reconociendo de manera propositiva la relación con su cuerpo y la otredad. A partir de trabajo activo se realizan reflexiones y prácticas que orienten la experiencia y el aprendizaje hacia la conciencia del cuerpo en la escena y la manera como debe utilizarlo en procesos de actuación.	
1. **RECURSOS**	
* Salones con una infraestructura idónea para el desarrollo del trabajo corporal; profundidad, altura, iluminación, ventilación, piso de madera o linóleo y espejos. Estos salones deben ser amplios y con buena ventilación. * Espacios adecuados para adelantar la reunión de profesores integrantes del área. * Casilleros para ropa de trabajo. * Equipos de sonido modernos; grabadora con dispositivos de USB, lector MP3. * Equipos de videos adecuados para la proyección de documentales y películas. * Objetos necesarios para el trabajo corporal: bastones, telas, lazo, módulos practicables de diferentes tamaños, barras, balones, etc. * Botiquín de primeros auxilios. * Fuentes de agua potable. * Duchas.	
1. **EVALUACIÓN**	
Evaluación cualitativa. La evaluación tendrá el carácter de formación en donde se pueda observar la asimilación de conceptos que permitan entender los componentes significativos del entrenamiento corporal para el artista escénico como hecho social, cultural y artístico. En este sentido se establecen tres criterios para la evaluación: * Apropiación y desarrollo de los conceptos, técnicas y formas desarrollados en los contenidos de la asignatura. * Asistencia al desarrollo del proceso en más de un 70%, teniendo en cuenta la capacidad de asimilación de las sugerencias y recomendaciones del docente y presencia en las evaluaciones parciales y en la clase abierta final. * Auto-evaluación personal y grupal. **Evaluación cuantitativa.** El proceso será evaluado desde la investigación que cada estudiante realice en torno a las diferentes temáticas. Se enfatizará en la comprensión de la corporeidad de cada estudiante y cómo desde ella se relaciona con los demás asimilando el conocimiento en la realización de puestas escénicas que traduzcan dicha comprensión.						---	---	---	---			**TIPO DE EVALUACIÓN**	**FECHA**	**PORCENTAJE**		**1° NOTA**	Presencial de índole práctica	7 Semana	35%		**2° NOTA**	Presencial de índole práctica	14 Semana	35%		**E. FINAL**	Muestra de índole práctica	16 semana	30%		
1. **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS**	
* Gelb Michael (1987), *El cuerpo recobrado,* Gerona, Ediciones Urano. * Barba Eugenio (2007), *El arte secreto del actor, México*, Colección Escenología. * Paul Schilder (1999), *The Image and Appearance of the Human Body,* the internartional library of psycologhy.	
ELABORÓ: Arley Ospina Navas FECHA: marzo 2017	