	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDASFACULTAD de artes-asab **PROYECTO CURRICULAR ARTES ESCÉNICAS** SYLLABUS
1. **IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
Asignatura X Cátedra Grupo de Trabajo **PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS NÚMERO 311 y 312** **NOMBRE: LENGUAJES ESCÉNICOS CÓDIGO: 14011** **ÁREA: FORMACIÓN PROFESIONAL COMPONENTE: PROFUNDIZACIÓN COMPLEMENTACIÓN** **Nº DE CRÉDITOS: 2 HTD: 2 HTC: 2 HTA: 2** **Nº DE ESTUDIANTES: 35** Obligatorio Básico X Obligatorio Complementario Electivo Intrínseco Electivo Extrínseco	
1. **CATEGORÍAS METODOLÓGICAS**	
TEÓRICO PRÁCTICO TEÓRICO-PRÁCTICO X Cátedra: Ensamble: Entrenamiento*:* Magistral: Prácticas: Proyecto: Seminario: X Taller: Tutoría: Otra: _____________________ ¿Cuál?	
1. **PERFIL DEL DOCENTE**	
Profesional en el campo de la gestión y la producción en artes responsable de organizar académicamente la asignatura, tanto en las sesiones de seminario y de diseño de las actividades de taller.	
Nº DE DOCENTES­­­ (1)	
1. **JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO**	
Estudiar los lenguajes escénicos implica hacer consciencia de los diferentes medios con los que se construye una obra, es decir, aprender a combinar algunos materiales – sumarlos, yuxtaponerlos, mezclarlos – para lograr sentidos profundos. El conocimiento y manejo de los lenguajes escénicos, o de los medios expresivos como también se les podría llamar, es lo que le permite a un artista escénico ser un verdadero maestro en su arte. Para los estudiantes que están empezando una carrera en actuación o en dirección escénica, identificar los diferentes lenguajes con los que se construye una obra es de gran importancia, no solo porque les permite desarrollar un diálogo certero entre ellos, sustentado en un lenguaje técnico, sino porque además les permite generar una apreciación crítica y fundamentada en el conocimiento de las herramientas concretas de la creación. Cada día los lenguajes escénicos son más diversos y potencialmente significativos, aunque en la mayoría de los casos estén fundamentados en técnicas milenarias y en formas elementales, las cuales le han permitido a le especie humana hacer de su medio un universo de cultura.	
1. **OBJETIVO GENERAL**	
Reconocer en la teoría y en la práctica los diferentes lenguajes que confluyen en el espectáculo escénico.	
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**	
* Precisar los términos: lenguaje, medio y escena. * Establecer relaciones de convergencia y divergencia entre la palabra y la imagen en el teatro. * Indagar sobre los diferentes lenguajes escénicos: cuerpo, vestuario, maquillaje, objetos, medios audiovisuales, la iluminación, el espacio, etc.	
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**	
* Comprende sus intereses personales respecto a lo que será su formación como profesionales en el área artística escénica y sus expectativas respecto a ésta dentro del contexto social en el que se encuentra. La autonomía, la capacidad de discernimiento, son las competencias de contexto para esta asignatura. * Como competencias básicas, el estudiante estudia y se acerca a partir de ejercicios teóricos y creativos a cada uno de los lenguajes escénicos. * Hace un proceso de exploración teórica, histórica y de observación permanente y profunda de su contexto actual en el campo del arte escénico. * Interpreta e indaga diferentes perspectivas sobre diversas obras a lo largo de la historia lejana y reciente del arte escénico. * Relaciona y analiza cada uno de los elementos que conforman un espectáculo. * Observa y aprecia un espectáculo escénico, valorando el trabajo que éste implica dentro de un proceso creativo. * Entiende que del arte escénico se construye todo un sistema simbólico, el estudiante se prepara para su vida profesional, no solamente como futuro actor o director, sino como un artista comprometido con el hecho teatral y artístico dentro de una sociedad en la que el arte es aún un lenguaje que brinda no solamente el esparcimiento, la diversión, sino también un espacio de reflexión sobre el hombre y sobre el mundo. * Observa la importancia de cada uno de los elementos que intervienen en una obra teatral llevada a la escena, ve otras disciplinas dentro del arte mismo, pero también fuera de éste. Genera así conocimiento interdisciplinar para aumentar sus herramientas creativas y de juego.	
1. **SABERES PREVIOS**	
Experiencias escénicas previas, desarrolladas a lo largo de su formación artística; que permitan el análisis y profundización del estudio de la escena como lenguaje concreto. Generalidades sobre semiótica.	
1. **CONTENIDOS**	
Hacía una definición de los términos: El término “lenguaje” en el contexto de las artes no refiere a lo mismo que en el contexto de la ciencia, por lo tanto es necesario precisar sus posibles significados y sentidos cuando se utiliza en la escena. De igual manera es necesario introducir conceptos venidos de la semiótica teatral, los cuáles van a aparecer a lo largo del curso. Lenguaje o medios expresivos. Diferentes investigaciones establecen que la obra de arte se hace posible a través de los medios que la conforman, estos medios no son otra cosa que materiales diversos, de diferentes naturalezas. ¿Cuáles son los lenguajes que intervienen en la construcción de una obra para la escena? “La imagen teatral” de Santiago García Palabra e imagen en el teatro. Las artes escénicas, en particular el teatro, ha tenido por años una confrontación sobre qué lenguaje tiene la supremacía en la escena: la palabra o la imagen. Sin embargo, sin llegar a un acuerdo sobre esta materia, el teatro ha seguido trabajando sobre estos dos lenguajes y ha introducido otros nuevos que desbordan la discusión. Lenguajes o medios expresivos: La palabra, El cuerpo, El vestuario y el maquillaje, Los objetos, Lenguajes sonoros, La iluminación, La puesta en el espacio, Hacia un teatro <post> y conclusiones, Evaluación y asesoría para ensayos	
1. **METODOLOGÍA**	
“De hecho lo que importa no es tanto la imagen del escenario, como sí la imagen que se produce en la mente del espectador, allí es donde está el problema de la receptividad, pues con pocos medios, pero muy bien elaborados, se pueden lograr efectos extraordinarios en la imaginación del espectador.” Santiago García en “Teoría y práctica del teatro” Comprender los lenguajes escénicos exige un reconocimiento de aspectos tanto teóricos como prácticos, es decir, se trata de hacer y de reflexionar sobre lo que se hace, o también sobre lo que otros hacen. Durante la clase se revisarán, por medio de lecturas, diferentes investigaciones teóricas acerca de los lenguajes escénicos y temas relacionados, pero se tendrá como texto guía la obra titulada “Lenguajes escénicos” de Beatriz Trastoy y Perla Zayas de Lima, referenciada en la bibliografía. Los recursos pedagógicos que se utilizarán durante el desarrollo de las clases serán: a. Lecturas de capítulos, artículos o libros: La lectura de los diferentes capítulos de “Lenguajes escénicos” de Trastoy y Zayas, será necesaria para el desarrollo de la clase. Así mismo el de los otros textos referenciados en la bibliografía. b. Realización de ejercicios escénicos. Se promoverá la realización de ejercicios escénicos, sin la pretensión de realizar obras terminadas, desde los cuales se puedan indagar los diferentes lenguajes escénicos. c. Apreciaciones sobre muestras escénicas u obras en cartelera: Como una forma de comprender el uso de los lenguajes escénicos, se buscará realizar análisis escritos o exposiciones, que indaguen ese tema, aplicados a los trabajos que realicen los estudiante en el taller de actuación o en el taller integral. f. Evaluaciones y retroalimentaciones que permitan denotar el grado de aprovechamiento en clase y apropiación de los conocimientos.	
1. **RECURSOS**	
Textos teóricos, textos dramáticos, asistencia a obras teatrales de la ciudad, películas de referencia en el arte teatral, videos sobre diversos montajes en distintas épocas, referencias musicales, pictóricas, audiovisuales.	
1. **EVALUACIÓN**	
Para aprobar el curso se evaluarán cuatro aspectos: Exposición o ejercicio escénico realizado en clase 40%, Prueba escrita 20%, Ensayo 30%, Participación 10 % Además, se debe cumplir con el porcentaje de asistencia establecido en la normatividad de la universidad A lo largo de este tiempo se desarrollarán las temáticas planeadas y se pedirán trabajos escritos o de creación individuales o en grupo, según el tema (para realizarlos durante sus dos horas autónomas). Así mismo se programarán exposiciones, sesiones audiovisuales y petición de asistencia a algún espectáculo que pase por la ciudad y que parezca pertinente para el desarrollo del programa. Evaluación del desempeño docente Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en sus dimensiones: individual/grupo, teórica/práctica, oral/escrita. Autoevaluación: Coevaluación del curso: de forma oral entre estudiantes y docente. La ponderación de esta evaluación se consolidará en tres momentos específicos del curso así:						---	---	---	---			**TIPO DE EVALUACIÓN**	**FECHA**	**PORCENTAJE**		**1 NOTA**	Trabajos escritos y de creación grupal o individual	Sexta semana	**35%**		**2 NOTA**	Trabajos escritos y exposiciones	Décima segunda semana	**35%**		**EXAMEN FINAL**	Trabajo escrito	Décima sexta semana	**30%**		
1. **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS**	
* BELTING, Hans. Antropología de la imagen. Buenos Aires: Kats Editores. * ECO, Humberto (1988) Signo, Barcelona, Editorial Labor * GARCIA, Santiago (2000) Teoría y Práctica del Teatro, Vol. 2. Bogotá: Ed. teatro La Candelaria * PAVICE, Patrice (2003) Diccionario del teatro: dramaturgia, estética, semiología. Buenos Aires: Paidos,. * RUFFINI, Franco (1990) Texto y escena. Compilado por Barba, E y Savarese N. El arte secreto del actor: diccionario de antropología teatral. México: Pórtico de la ciudad de México, * SÁNCHEZ, José. (2002) Dramaturgias de la imagen. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha * TRASTOY, B y Zayas de Lima, P. (2006) Lenguajes escénicos. Buenos Aires: Prometeo Libros	
FECHA: Revisado agosto 2016	