	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 312** **NOMBRE: TALLER DE ACTUACIÓN IV CÓDIGO: 14114** **ÁREA: FORMACIÓN PROFESIONAL COMPONENTE: CAMPO DE LA PROFESIÓN** **Nº DE CRÉDITOS: 4 HTD: 4 HTC: 4 HTA: 4** **Nº DE ESTUDIANTES: Entre 10 y 20 estudiantes 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 titulo profesional en artes escénicas y posgrado en artes-teatro, profesional con larga experiencia en la actuación y la dirección.	
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 el Taller de actuación IV 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**	
Contribuir en el acopio de recursos técnicos, expresivos y conceptuales para la exploración del rol desde la acción dramática, identificando los elementos de contraste entre el universo emotivo del melodrama y la reflexión política de la pieza didáctica.	
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 rol, 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.	
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**	
* Analiza eficazmente el texto dramático dado, 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).	
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 y aproximación a 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**	
1. **Análisis y comprensión del texto:** * Estructura dramática. * Unidades de acción, unidades de sentido. * Análisis Dramático y dramatológico. * **Texto:** sucesos, Línea de Acción, giros, entradas y salidas. Escenas inexistentes. 1. **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. 2. **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. 3. **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.	
1. **METODOLOGÍA**	
Bajo la metodología de taller 1. Análisis de texto: Obra seleccionada de Molière, Shakespeare, Aristófanes o de cualquier otro autor representativo del género Comedia. 1. Acercamiento a la biografía del autor o los autores y a los elementos fundamentales de su dramaturgia. 2. Búsqueda de los conflictos generales y particulares de la obra teatral. 2. Ampliación de horizontes: 1. Trabajo de documentación y búsqueda de material alusivo, como películas, lecturas, etcétera. 2. Trabajo de campo, mimesis, caracterización. 3. Documentación desde el punto de vista teórico. 3. Trabajo de exploración escénica 4. Indagación de la obra por medio de improvisaciones. * Libres * Analógicas * Homólogas * Improvisaciones directamente sobre las escenas, en busca de las relaciones, las situaciones y los diferentes códigos. 1. 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 y la línea de pensamiento.	
1. **RECURSOS**	
* 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 personaje. * Invitación a expertos que compartan sus experiencias según temáticas específicas. * Salones especializados. En dos de ellos se pueden colocar equipos básicos de luces y sonido. * Bodega de Vestuario y utilería * Equipos de video, tv, y audiovisuales apropiados para el desarrollo de las metodologías. * Bodega de Escenografía. * Biblioteca General, centro de documentación. * Sala de sistemas.	
1. **EVALUACIÓN**	
* Se evalúa la apropiación y desarrollo progresivo de los contenidos de la asignatura y de las competencias que debe alcanzar el estudiante. * 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. Primer corte 35% Segundo corte 35% Tercer corte 30%	
1. **BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS**	
* Bentley, E. (1971). La vida del drama; traducción de Alberto Vanasco. Barcelona: Ed. Paidós. * Brecht, B. (2004). Escritos sobre teatro. Madrid: Alba Editorial. * Brecht, B. (1983). El pequeño organón para el teatro. Guatemala: Ediciones Don Quijote. * Chejov, M. (1971). Al actor. México: Editorial Diana. * Chejov, M. (2006). Lecciones para el actor profesional. Barcelona: Ed. Alba. * D’Amico, S. (1954). Historia del teatro dramático. Buenos Aires: Editorial Losada. * García, S. (1989). Teoría y práctica del teatro. Bogotá: Editorial Teatro La Candelaria. * Grotowski, J. (1983). Hacia un Teatro Pobre. México: Siglo Veintiuno Editores. * Mamet, D. (2015). Los tres usos del cuchillo. Madrid: Editorial Alba * Meyerhold, V.E. (1982). Teoría teatral. Madrid: Río de Janeiro: Editorial Fundamentos. * Osipovna, M. (1996). El último Stanislavski. Caracas: Editorial Fundamentos. * Pavis, P. (1980). Diccionario del teatro. Barcelona: Editorial Paidós. * Rivera, V. A. (1993). La composición dramática. México: Editorial Gaceta. * Stanislavski, C. (1989). La construcción del personaje. Río de Janeiro: Ediciones Civilización Brasileña. * Stanislavski, C. (1994). Ética y disciplina (El método de las acciones físicas). México: Grupo Editorial Gaceta. * Stanislavski, C. (1988). Un actor se prepara. México: Editorial Diana * Thomas, R. (2005). Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas. Barcelona: Alba Editorial.	
FECHA: agosto 2016	