	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: **Asignatura x Cátedra Grupo de Trabajo** **NOMBRE: Bases del entrenamiento para la escena CÓDIGO:** **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**	
Cuando el estudiante ingresa al programa de artes escénicas, generalmente su cuerpo, pensamientos y sentidos se encuentran en estado de expectativa y con algunas informaciones que derivan de lo cultural y otras que aprende en los colegios e instituciones donde cursó la educación básica y secundaria. Esa información cultural le permite asumir las exigencias que requiere para pertenecer a una comunidad, pero no son necesariamente elementos que constituyen un cuerpo preparado para la escena y por esto podemos apreciar problemas de desequilibrio, mala alineación, resistencia, concentración, observación y postura. Es de vital importancia en el primer semestre que los estudiantes emprendan el camino de reconocimiento de su cuerpo, con sus virtudes y dificultades. Este procedimiento lo llevan a cabo con la implementación de ejercicios que les permitan comprender una actividad física como la acción, que por más pequeña e imperceptible que sea, cambia toda la tonalidad del cuerpo, orienta su atención y define su comportamiento. Las bases del entrenamiento para la escena debe llevar al estudiante a comprender que la meta es preparar el cuerpo para emplearlo de una manera más clara y precisa en el desarrollo del trabajo artístico de la escena contemporánea, teniendo plena conciencia de sus condiciones, capacidades, dificultades y virtudes al asumir comportamientos extra-cotidianos y generando una actitud creativa hacia el oficio en la escena.	
1. **OBJETIVO GENERAL**	
* Adentrar al estudiante en las técnicas de entrenamiento para la escena, orientándolo hacia el descubrimiento de sus posibilidades y limitaciones corporales, señalándoles caminos viables para su preparación como actores y actrices.	
1. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**	
* Crear conciencia sobre las posibilidades de movimiento y habilidades corporales en el escenario, haciendo hincapié en la resolución y/o superación de impedimentos corporales adquiridos en la vida familiar, social y cultural. * Aprender a manejar adecuadamente el sistema muscular y óseo para liberar las tensiones y desarrollar el equilibrio escénico individual y grupal. * Concientizar al estudiante de la necesidad de entender y trabajar su cuerpo a través de las capacidades físicas, coordinativas, mentales y sensitivas. * Estimular la investigación formativa, la indagación y la innovación para propiciar espacios de creatividad corporal a través de las herramientas ofrecidas en el curso.	
1. **COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y HABILIDADES DE FORMACIÓN:**	
Saber-saber: Justifica la necesidad de conocer las bases del entrenamiento para la escena, tanto individual como grupal, adquiriendo conciencia del espacio y el manejo adecuado de los objetos o elementos en él y comprende que es una acción física y una situación escénica. **Saber-hacer:** Desarrolla la habilidad, la conciencia, la observación, la agilidad, el ritmo, el equilibrio y la fuerza para asumir un trabajo escénico desde el cuerpo y en relación con la escena. **Saber-ser:** Propicia el acercamiento de su práctica corporal al entorno social, a través de la conciencia de su cuerpo y su reafirmación personal, generando posibilidades de comunicación y de resolución de conflictos, reconociendo en la otredad la interacción en lo social.	
1. **SABERES PREVIOS**	
Haber aprobado el examen de admisión al Programa de Admisión de Artes Escénicas y el examen médico necesario para ingresar a los estudios superiores.	
1. **CONTENIDOS**	
1. Desarrollo de capacidades físicas como: Elasticidad, flexibilidad,ritmo, fuerza, motricidad y agilidad en el espacio de trabajo. 2. Acondicionamiento para lograr una adecuada resistencia cardio – vascular. 3. Reconocimiento de principios de: Ajustes, centro, equilibrio, alineación, lateralidad, concentración y observación. 4. Conciencia, sensibilización y precisión del ritmo individual y grupal. **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 su 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**	
* Barba Eugenio (2007), *El Arte Secreto del Actor,* México, Escenología. * Barba Eugenio (2015), *La canoa de papel,* Quito, Contraelviento. * Brondani Joice (2015), *Grotowski,* São Paulo, Ediciones Giostri. * Brulle E. Lloyd (2006), *La anatomía oculta del hombre y su Biomecánica*, Bogotá, Editorial Pierrot. * Gelb Michael (1987) El *Cuerpo Recobrado*, Gerona, Ediciones Urano. * Lecoq Jacques (2014), El *cuerpo poético*, Barcelona, Ediciones Alba. * Muller Carol (2007), *El Training del actor*, México, Editorial UNAM-INBA. **TEXTOS COMPLEMENTARIOS** Araque Carlos (2009), El entrenamiento como Base de la formación actoral. En Revista Calle 14, Numero 3, Bogotá, Facultad de Artes, Universidad Distrital - Investigación-creación en el entrenamiento actoral, publicación en preparación.	
ELABORÓ: Carlos Araque Osorio FECHA: marzo 2017	