

DIRECCION EXPRESIVA I

I.- DATOS GENERALES

Nombre de la Carrera o Programa: **COMUNICACIÓN SOCIAL**

Nombre de la Asignatura: Dirección Expresiva I

Departamento y/o cátedra: Producción Escénica

Régimen: *Semestral*

Número de Unidades Crédito: 6

Ubicación en el plan de estudios:

Tipo de asignatura:

Obligatoria

x

Electiva

Nº horas semanales:

Teóricas:

2

Prácticas/Seminarios

3

Prelaciones/Requisitos:

Asignaturas a las que aporta:

De la concentración Producción Audiovisual: Televisión, Producción Cinematográfica, Análisis Audiovisual, Realización Cinematográfica.

De la concentración Guionismo: Estructura Dramática, Análisis Fílmico, Guion para Cine I.

Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 28/9/2015

II.- JUSTIFICACIÓN

El hecho teatral tiene cómo elementos irremplazables, el espacio, el actor y el público, por ésta razón en la comprensión del hecho teatral es fundamental la experiencia actoral, independientemente de la disciplina vinculada a las Artes Escénicas que decidamos desarrollar. Esta materia tiene como objetivo fundamental, brindarle al participante la posibilidad de acercarse o bien profundizar en el trabajo actoral.

Para ellos es necesario la Aplicación de técnicas actorales diferentes, desde una perspectiva comunicacional. "El Teatro como medio expresivo", a través de ejercicios prácticos, reflexiones teóricas y repeticiones

Con ello los estudiantes podrá desarrollar aspectos claves en el área de la actuación según sus posibilidades y competencias.

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS

Esta unidad curricular contribuye al desarrollo de las competencias generales, profesionales básicas y específicas siguientes:

Competencia General: **3. Aprender a trabajar con el otro**

Interactúa con otros en situaciones diversas y complejas para alcanzar objetivos comunes, en un entorno donde el equilibrio de los roles -colaborador o líder- y la fluidez comunicativa procuran resultados beneficiosos para todos.

<i>Unidades de Competencia</i>	<i>Definición de la Unidad de Competencia</i>	<i>Criterios de Desempeño</i>
Participa y trabaja en equipo	Se integra en equipos asumiendo diversidad de roles y tareas, orientado hacia el logro de una meta común	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica roles y funciones de todos los miembros del equipo. 2. Realiza las tareas establecidas por el equipo ☐ 3. Cumple diversos roles dentro del equipo 4. Utiliza formas de comunicación que favorecen las relaciones de interdependencia. ☐ 5. Coordina las acciones del equipo hacia el logro de la meta común.
Motiva y conduce a otros hacia metas comunes.	Promueve el interés, la participación y orienta el esfuerzo de otros en el logro de metas comunes.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica claramente objetivos, metas y propósitos comunes. 2. Dialoga directa y respetuosamente con los otros para favorecer su identificación con las metas ☐. 3. Promueve la construcción conjunta de planes y estrategias para el logro de las metas. 4. Conduce la participación de los otros en actividades orientadas hacia el logro de las metas. 5. Aplica estrategias para superar limitaciones en el logro de las metas.
Toma decisiones efectivas para resolver problemas	Aplica un proceso sistemático de toma de decisiones para elegir la mejor alternativa en la resolución de problemas en beneficio propio y de los otros,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica el problema ☐ 2. Analiza el problema ☐ 3. Plantea alternativas de solución ☐ 4. Ejecuta la opción que considera más adecuada para la solución del problema. ☐ 5. Promueve los cambios necesarios para asegurar la calidad de los resultados en el tiempo
Actúa eficazmente en nuevas situaciones.	Utiliza recursos, medios y estrategias idóneas para responder a nuevas situaciones de modo adaptativo y valora las consecuencias de su acción para sí mismo o para el otro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica los cambios que ocurren en su entorno ☐ 2. Analiza las demandas y los recursos disponibles para afrontar la nueva situación ☐ 3. Propone diversas opciones para abordar nuevas situaciones ☐ 4. Ejecuta exitosamente acciones para afrontar nuevas situaciones ☐ 5. Valora el impacto de su acción en sí mismo y en otros
Se comunica, interactúa y colabora con el otro	Se relaciona de manera armónica, asertiva, respetuosa y cooperativa con otras personas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Expresa en sus propias palabras lo que otras personas le comunican ☐ 2. Valora las ideas y opiniones de otras personas 3. Defiende sus derechos y opiniones en sus comunicaciones sin agredir al otro 4. Propicia la comunicación para conciliar posturas opuestas ☐ 5. Ayuda al otro a comunicarse efectivamente ☐

Organiza y planifica el tiempo	Gestiona el uso del tiempo a corto, mediano y largo plazo para planificar y desarrollar actividades individuales y colectivas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Determina el tiempo idóneo para cumplir con objetivos individuales y colectivos. ☐ 2. Jerarquiza las actividades en el corto, mediano o largo plazo. ☐ 3. Ejecuta las actividades planificadas de acuerdo con el cronograma establecido ☐ 4. Evalúa sistemáticamente el cumplimiento del cronograma ☐ 5. Ajusta el cronograma de acuerdo con los resultados de la evaluación.
Formula y gestiona proyectos	Diseña, dirige y evalúa la realización de proyectos en diversos contextos y en colaboración con otros, para garantizar el logro de los propósitos del proyecto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostica necesidades que pueden ser abordadas por proyectos ☐ 2. Formula proyectos de acuerdo a las necesidades del contexto 3. Gestiona las acciones del equipo para ejecutar el proyecto ☐ 4. Evalúa los resultados del proyecto ☐ 5. Comunica a otros las lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto
Actúa creativamente ante situaciones diversas	Crea y aplica, de manera personal y colectiva, alternativas novedosas, valiosas y eficaces para responder a diversas situaciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica, personal o colectivamente, situaciones que requieren ☐ soluciones creativas ☐ 2. Propone opciones novedosas de solución 3. Analiza críticamente las opciones propuestas. 4. Aplica la solución de mayor beneficio-costos. 5. Evalúa, individual o colectivamente, la solución aplicada en términos de novedad, valor y eficacia

Competencia General: 4. Aprender a interactuar en el contexto global

Actúa y se integra a los escenarios globales mediante el dominio de otros idiomas y de las tecnologías de la información y comunicación, esenciales para su interacción en el escenario global.

Se desempeña eficazmente en contextos internacionales	Interactúa exitosamente con personas de distintas culturas en escenarios académicos y sociales, en situaciones reales o simuladas, bajo la modalidad presencial o virtual.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Describe la realidad internacional actual ☐ 2. Valora la diversidad cultural en escenarios globales 3. Se integra a los distintos contextos internacionales 4. Participa en grupos multiculturales cooperativamente bajo la modalidad ☐ presencial ☐ o virtual ☐ 5. Transfiere prácticas culturales efectivas a otros contextos
Se comunica con fluidez en un segundo idioma.	Se expresa de manera oral y escrita en un segundo idioma, con fluidez y de acuerdo con la estructura y códigos lingüísticos propios del otro idioma.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Domina instrumentalmente la lectura en un segundo idioma ☐ 2. Produce textos escritos en un segundo idioma ☐ 3. Realiza presentaciones orales en un segundo idioma 4. Produce discursos orales coherentes y con soltura en interacciones con otros ☐ 5. Participa en equipos cooperativos con personas que hablan otro idioma

Competencia Profesional Básica: 6. Interpreta la realidad social

Investiga e interpreta críticamente problemáticas de interés comunicacional a partir de su ubicación en el contexto histórico y cultural, mediante las herramientas que proporcionan las ciencias sociales y humanas, y observando una postura ética.

Investiga la realidad cultural y social	Reúne informaciones relevantes para una audiencia a partir del análisis de la realidad social y cultural.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifica problemáticas pertinentes desde el punto de vista comunicacional 2. Obtiene información de fuentes confiables mediante métodos de investigación y procesos documentales propios de la comunicación social 3. Evalúa la calidad de la información a la luz de los principios teóricos, éticos y legales de la profesión
---	---	--

Interpreta problemáticas sociales con sentido crítico, reflexivo y ético	Descubre significados mediante la contextualización de problemáticas sociales y de su análisis a la luz de las ciencias sociales	1. Contextualiza problemáticas desde una perspectiva histórica y cultural 2. Analiza problemáticas de la realidad social de manera crítica, reflexiva y autónoma, haciendo uso de conceptos y procedimientos de las ciencias sociales. 3. Articula el conocimiento de la realidad con valores y principios éticos.
Competencia Profesional Específica: 14. Produce montajes escénicos		
Propone, planifica, realiza y promueve producciones escénicas.		
Diseña una producción escénica	Presenta una idea convertible en una representación escénica y examina su viabilidad	1. Determina las necesidades para materializar un plan de trabajo: recursos humanos, equipos y materiales, espacio escénico.
Planifica la producción	Define las actuaciones conducentes a la materialización de obra escénica.	1. Desarrolla un plan de producción básico. 2. Realiza cronogramas de trabajo. 3. Realiza el presupuesto básico de un proyecto escénico. 4. Aplica estrategias de búsqueda de financiamiento y patrocinio. 5. Gestiona disponibilidad de espacios y materiales escénicos. 6. Gestiona la contratación de recursos humanos artísticos y técnicos.
Realiza el montaje	Realiza actividades que materializan la idea con los recursos disponibles y en el tiempo previsto	1. Determina criterios para la administración de recursos financieros. 2. Conformar equipos de trabajo con los recursos humanos apropiados. 3. Participa en la puesta en escena de la obra.
Promueve la obra	Diseña acciones para la promoción de la obra en medios	1. Utiliza las herramientas básicas para promover una obra. 2. Aplica estrategias de mercadeo de piezas escénicas.
Evalúa el proceso y el producto	Examina tanto el producto como la orientación ética de sus intervenciones	1. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza comunicacional. 2. Determina si la obra no contraviene valores sociales. 3. Determina si la obra cumple con la normativa legal. 4. Determina qué aspectos del proceso resultaron satisfactorios y cuáles deben mejorarse.
IV.- CONTENIDOS		
UNIDAD I		
Bases de Actuación y Composición Escénica a partir de la Comedia dell'Arte.	<p>Iniciación a la actuación a partir de la Comedia dell'Arte en tanto que cuna de diferentes disciplinas de las Artes escénicas; Ballet, Pantomima, Zarzuela...</p> <p>Actitud (corporal) de los personajes típicos y utilización de las Máscaras según la Comedia del Arte.</p> <p>El cuerpo el espacio y la voz: rutina de calentamiento, acentuando el trabajo rítmico</p> <p>Ejercicios de coordinación</p> <p>Ejercicios de voz.</p> <p>Improvisaciones libres y estructuradas.</p> <p>Leyes de composición dramática de la Comedia del Arte</p> <p>Elaboración de Guiones "canevachos"</p>	

Unidad II. Análisis de obras del Repertorio Universal	Ejercicios actorales de diferentes obras del repertorio universal Géneros Teatrales y corrientes escénicas. Experimentar diversas formas de Interpretación actoral Imagen Poética. Principios del lenguaje Teatral, su Interdisciplinariedad Evolución del espacio escénico. Géneros; Creadores y Tendencias. Conformación de grupos de trabajo
UNIDAD III Muestra de los ejercicios	Apreciar diferentes géneros, propuestas escénicas y técnicas de montaje Mostrar por grupo los diferentes ejercicios elaborados en la unidad anterior Feed back por parte de los estudiantes y el profesor.

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DOCENTE	ALUMNO
Explicación Demostración Ejemplificación Redes Semánticas Debates Clases Magistrales Uso material multimedia	Discusión y trabajo en equipos cooperativos; Ejercicios de creación a través de asociaciones; Revisión, comprensión y crítica de textos; Reflexión e Intercambio de Ideas; Exposiciones grupales, Ejercicios de simulación e improvisación. Interpretación práctica y teórica del texto.

VI.-ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Evaluación

La Evaluación de los aprendizajes será:

De proceso

Se tomará en cuenta el interés, la participación y la calidad de los aportes de los participantes de acuerdo a sus intervenciones y presentación de los trabajos individuales y grupales, con la finalidad de corregir las fallas que puedan suscitarse en el proceso.

De productos

Se llevará a cabo a partir de la realización de cada una de las actividades evaluativas solicitadas, de acuerdo al Plan de Evaluación.

- Controles de lectura
- Debates
- Elaboración de Ensayos (Cuadernos de puesta en escena)
- Presentaciones de los ejercicios prácticos

VII.- BIBLIOGRAFIA

Cooperativa Cultuservice: Il carnevalle e le maschere ,(Roma: Edt.Sallustiana,1990) D'amico : Historia del teatro dramático TOMO I- II y III (México: Edt. Manuales UTEHA,1961)	
---	--

De rojas Fernando: **La celestina**. (Bogotá : Edit. Montaña Mágica,2000)
Fido Franco, Baratto Mario....**Goldoni: mundo y teatro**. (Madrid: Edt. Publicaciones de la Asociación de Directores de España, N°28 de la serie Literatura Dramática)
Lope de Vega Félix. **Fuenteovejuna**. (Madrid: Edit. A.L. Mateos, S.A, 1994)
Marivaux. Beaumarchais: **Teatro clásico francés s. XVIII**. (Caracas: Edit. El Perro y la Rana, ,2006)
Moliere. **Comedias**. (México: Edit. Porrúa,2001)**El médico a palos**.(Madrid: Edit. Salvat Editores, S.A., 1970)
Nieto Ramón, Cid Liuba. **Cien argumentos de teatro**.(Madrid:Edit. Acento, 2001)
Pellicer Casiano: **Tratado histórico sobre el origen y progreso de la comedia y del histrionismo en España**. (Barcelona : Edit. Labor S.A. 1975)
Taviano Ferdinando, Schino Mirella: **Il segreto della commedia dell'arte**. (Firenze: Edit. La Casa Usher, 2007.

