

Programa del curso SE- 1101

Artes Dramáticas

Escuela de Cultura y Deporte
Carrera(s): No aplica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Artes Dramáticas
Código:	SE-1101
Tipo de curso:	Teórico – práctico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
N.º de créditos:	0
N.º horas de clase por semana:	2
N.º horas extra clase por semana:	0
Ubicación en el plan de estudios:	Primeros semestres de cada carrera
Requisitos:	No tiene
Correquisitos:	No tiene
El curso es requisito de:	No es requisito de ningún curso
Asistencia:	Obligatoria
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	Susceptible a reconocimiento entre universidades del CONARE
Aprobación y actualización del programa:	

2. Descripción general

El curso de Artes Dramáticas propone una experiencia de acercamiento al teatro y otras artes escénicas, a través de juegos, ejercicios, textos, y la creación de producciones escritas o escénicas breves, ejecutadas de manera individual y colectiva. Lo anterior es complementado con el análisis y la reflexión teórica e interpretativa de producciones artísticas ya creadas.

Dentro del modelo académico del ITCR, se busca que el arte se posicione como un componente significativo en la formación integral, centrada en la persona, de los y las estudiantes. Los cursos artísticos buscan ser un recurso importante en la construcción del conocimiento, una vía para potenciar la creatividad y las habilidades para la vida, y así contribuir al abordaje crítico de la Cultura, considerando las constantes transformaciones sociales de la contemporaneidad y, sobre todo, para vivenciar y valorar su impacto, sus significados para las personas.

3. Objetivos (general y específicos)

Este curso pretende que los y las estudiantes conozcan y exploren distintos recursos artísticos, como estímulo de sus habilidades cognitivas, sociales y afectivas para la vida personal y profesional.

Objetivos específicos:

Durante el curso, los y las estudiantes podrán:

1. Experimentar con recursos artísticos como medios que incentivan el auto conocimiento, la confianza, las habilidades expresivas, relacionales y de disfrute.
2. Conocer, analizar y aplicar elementos teóricos, técnicos y estéticos del arte escénico para el ejercicio del pensamiento crítico, la capacidad interpretativa, la imaginación y la creación colectiva.

4. Contenidos

Capacidades expresivas del cuerpo y la voz.
Trabajo colaborativo en procesos de creación escénica.
Ficción, acción, escena, texto, personaje, contexto, circunstancias, conflicto.
Posibilidades poéticas de los aspectos técnicos en el arte escénico
Estructura narrativa.
Creación de material escénico y puesta en escena

Auto conocimiento
Confianza
Escucha
Interacción empática y propositiva
Disfrute

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología Las metodologías de enseñanza y aprendizaje en el ámbito artístico son muy diversas, éstas se combinan y ajustan en este curso, para enfocarlas en la exploración práctica, directa y específica del arte escénico, a modo de taller de experimentación, centrada en la persona estudiante, en formación universitaria no profesionalizante en arte, siguiendo los objetivos planteados y considerando las necesidades y estilos de aprendizaje de cada grupo y persona.

El marco metodológico de este curso incluye fundamentos y técnicas de:

- El aprendizaje basado en proyectos: que permite a las personas estudiantes aplicar sus habilidades en la resolución de “problemas escénicos”, trabajar en proyectos significativos para fomentar sus destrezas, la colaboración y la aplicación de conocimientos adquiridos.
- La metodología de estudio de casos: de manera que las personas estudiantes analicen y valoren obras, movimientos o artistas, para promover aspectos de investigación, análisis crítico y comprensión contextual.
- El aprendizaje colaborativo: fundamental en el arte teatral a través de la creación colectiva, para el intercambio de ideas, recibir retroalimentación, fomentar la creatividad y la apreciación de perspectivas distintas.
- Art Thinking y Arteducación: metodologías educativas contemporáneas que promueven, entre otros elementos: el pensamiento divergente, la incidencia del placer en la acción educativa, la defensa del trabajo colaborativo, el impulso al cuestionamiento constante y al pensamiento crítico, la generación de relaciones horizontales y procesos democráticos entre docentes y estudiantes, el involucrar consideraciones sobre el cuerpo, el espacio y el tiempo en el aula. Así mismo, la arteducación, como campo amplio y diverso, conjuga distintas metodologías que procuran promover pedagogías emancipatorias y políticas del cuidado, así como acciones dirigidas al bienestar colectivo, considerando las crisis del presente.

Estos entornos metodológicos incluyen el uso de herramientas digitales de comunicación e información para conocer e incorporar diversas formas de creación y expresión artística; la evaluación basada en estrategias que integren la auto evaluación, el auto conocimiento y la reflexión sobre la progresión del trabajo propio y el grupal; y el uso de técnicas específicas del arte teatral, adecuadas a las particularidades de nuestra población estudiantil, por ejemplo, aquellas tomadas del método de Stanivslavski, el teatro físico, la improvisación teatral y pedagógica, el teatro del oprimido, etc.

La diversidad de métodos y enfoques en la enseñanza del arte escénico refleja su naturaleza particular y heterogénea, así como la importancia central del vínculo que se establece con las personas estudiantes, de manera individual y en conjunto, el trabajo presencial y la participación activa durante las clases, la construcción colectiva del conocimiento y el enfoque lúdico de su abordaje.

En específico, este curso se desarrollará mediante la exploración práctica de juegos, ejercicios teatrales, de escritura e improvisación, el comentario de lecturas, el visionado y valoración de otras expresiones artísticas (como producciones audiovisuales, literatura dramática o el performance) así como la expectación, análisis e interpretación de obras teatrales de carácter profesional. Lo anterior complementado con la creación, ensayo y presentación de un trabajo escénico final.

El TEC Digital se usará como medio central de comunicación, para enviar y recibir material de apoyo, así como evaluaciones o tareas. Se reforzará la comunicación mediante aplicaciones como WhatsApp, Telegram, etc, como medios de contacto y consulta más ágiles. Las clases magistrales contemplarán presentaciones, videos, imágenes, lecturas y otros materiales, según las necesidades del proceso.

De acuerdo a las disposiciones del Reglamento del régimen de enseñanza-aprendizaje del ITCR, la profesora debe atender las necesidades de los y las estudiantes en caso de presentar alguna discapacidad o requerir un apoyo educativo particular. Favor comunicar si este es el caso.

6. Evaluación

La evaluación se considera un proceso continuo a lo largo del curso, que considera sobre todo aspectos cualitativos para la mejora constante tanto para la docente como para los y las estudiantes. La participación activa en las clases es un aspecto fundamental, donde se considera: la disposición al juego escénico de cada persona, su compromiso con las tareas académicas y su inclinación por el trabajo colaborativo, empático y sensible.

Para realizar el informe de la obra de teatro (tarea en parejas) y las dos auto evaluaciones se dispondrá de guías escritas, que se compartirán y abordarán en las clases correspondientes.

Es importante tomar en consideración que se puede perder el curso por ausencias injustificadas, ya que este curso es de asistencia obligatoria.

Criterios de evaluación	Porcentaje de la nota final
Participación activa en los ejercicios en clase	35%
Un ejercicio de escritura (Relato breve)	5%
Reporte escrito de una obra de teatro (en parejas)	20%
Dos auto evaluaciones	10%
Producción colectiva final	30%
Total	100%

Cronograma

Semana	Tema	Evaluación	Método pedagógico y actividades
Semana 1	El curso como espacio de auto conocimiento, expresión y establecimiento de relaciones empáticas de creación colaborativa.	Participación activa	Bienvenida Juegos iniciales Presentación del programa
Semana 2	Posibilidades expresivas e interpretativas del cuerpo y la voz Personajes y situaciones Ficción Improvisación: Confianza, comunicación (escucha) y aceptación	Participación activa	Ejercicio de relajación y conciencia corporal Juegos de improvisación individuales y colectivos
Semana 3	Posibilidades expresivas e interpretativas del cuerpo y la voz Personajes y situaciones Ficción Improvisación: Confianza, comunicación (escucha) y aceptación	Participación activa	Ejercicio de relajación y conciencia corporal Juegos de improvisación individuales y colectivos
Semana 4	Principios teóricos, técnicos y poéticos del teatro y otras formas escénicas. Estructura narrativa en el teatro, cine y otras formas escénicas.	Participación activa Asignación de la primera tarea: escritura individual de un relato breve	Exposición de la profesora con intercambio y aporte de estudiantes. Presentación de Power Point, videos e imágenes, lectura colectiva de textos teatrales cortos
Semana 5	Principios teóricos, técnicos y poéticos del teatro y otras formas escénicas. Estructura narrativa en el teatro, cine y otras formas escénicas.	Participación activa Entrega de la primera tarea: escritura individual de un relato breve Análisis e interpretación de una obra de teatro utilizando la	Exposición de la profesora con intercambio y aporte de estudiantes. Presentación de Power Point, videos e imágenes. Presentación y discusión de la guía para reporte escrito

		guía para reporte y a la luz de los insumos conocidos durante esta semana y la anterior	
Semana 6	<p>Posibilidades expresivas y comunicativas del texto, el cuerpo y la voz en una situación dada</p> <p>Aproximación práctica a la estructura básica de una escena</p> <p>Conflicto/confrontación</p> <p>Ficción</p> <p>Poética del arte escénico</p>	Participación activa	<p>Ejercicio de relajación y conciencia corporal</p> <p>Creación de escenas en sub grupos a partir de situaciones dadas.</p>
Semana 7	<p>Posibilidades expresivas y comunicativas del texto, el cuerpo y la voz en una situación dada</p> <p>Aproximación práctica a la estructura básica de una escena</p> <p>Conflicto/confrontación</p> <p>Ficción</p> <p>Poética del arte escénico</p>	<p>Participación activa</p> <p>Valoración colectiva de escenas presentadas</p>	Presentación y valoración colectiva de escenas en sub grupos a partir de situaciones dadas.
Semana 8	<p>El material personal como fuente de creación.</p> <p>La empatía y escucha de historias personales y como colectivo.</p>	<p>Participación activa</p> <p>Entrega de la primera auto evaluación</p>	<p>Presentación al grupo de un objeto significativo por parte de cada estudiante.</p> <p>Durante esta semana se pedirá también compartir, por medios digitales, una canción significativa por parte de cada estudiante.</p>
Semana 9	El material personal como fuente de creación.	Participación activa	Trabajo en subgrupos para generar material escénico a

	<p>Subjetividades, perspectivas y convicciones como fuente de creación.</p> <p>La música y nuestro vínculo con ella como fuente de creación.</p>		partir de objetos y canciones significativas
Semana 10	Puesta en escena de creaciones colectivas	<p>Participación activa</p> <p>Valoración colectiva de las creaciones presentadas</p>	Presentación de escenas de creación colectiva a partir de objetos y canciones
Semana 11	Puesta en escena de textos ya escritos	<p>Participación activa</p> <p>Valoración colectiva de las escenas presentadas</p>	Trabajo en subgrupos para montaje de escenas a partir de un texto ya escrito
Semana 12	Propuesta de trabajo para muestra final	Participación activa	Propuesta para la muestra final, a partir de situaciones dadas o creadas por los y las estudiantes.
Semana 13	Propuesta práctica, escénica, de la muestra final	Participación activa	Primera propuesta en el espacio de la muestra final.
Semana 14	La creación y producción de una puesta en escena	<p>Participación activa</p> <p>Fecha límite para entregar reporte de obra.</p>	Ensayo de la muestra final
Semana 15	<p>La creación y producción de una puesta en escena</p> <p>Ensayo general de la muestra final</p>	Participación activa	Ensayo de la muestra final

Semana 16	La creación y producción desde la expectación y la ejecución. Plantilla para segunda auto evaluación	Presentación de la muestra final Envío de la segunda auto evaluación	Presentación ante público invitado de la muestra final
-----------	---	---	--

7. Bibliografía

- Astrosky, D. (2013) *Pedagogía teatral: Una mirada posible. Reflexiones y técnicas para un abordaje formativo del actor*. T. ediciones.
- Fields, S. (1995) *Manual del guionista*. Plot Ediciones S.A.
- Farndon, J. (2001) *Cómo ser actor*. Editorial Molino.
- Graham, S y Hoggett, S. (2009) *The Frantic Assembly book of devising theatre*. Routledge.
- Halac, R. (2006) *¿Escribir teatro?: Dramaturgia en los tiempos actuales*. Editorial Corregidor.
- Laferrière, G. (1993) *La improvisación pedagógica y teatral*. Ega profesores editores.
- Luque, Gino. (2015) Aeropuerto. <https://www.celcit.org.ar/publicaciones>.
- Müller, H. (2003) *Textos para el teatro*. Ediciones Alarcos.

8. Persona docente

M.A. Andrea Gómez Jiménez
 Correo: agomez@itcr.ac.cr
 Teléfono: 25502343 / 88370928
 Grupos: 02- 03 - 04
 Atención a estudiantes: martes y miércoles de 10am a 1pm
 Unidad de Cultura, Campus Central Cartago