

DIPLOMADO ACTUACIÓN Y PUESTA EN ESCENA

TEATRO [ESCUELA] LIBRE

Presentación

Desarrolla habilidades que transformarán tu vida y tu desempeño en el escenario. Este programa combina técnica, creatividad y autoconocimiento para que domines tu cuerpo y tu voz como herramientas esenciales de comunicación.

Basado en métodos de grandes maestros como Stanislavski, Chejov y Laban, aprenderás a crear personajes auténticos, proyectar emociones y manejar el espacio escénico con confianza.

Además, fortalecerás tu comunicación, manejo emocional y creatividad, cualidades que potenciarán tu expresión tanto en el ámbito artístico como personal.

Descubre tu máximo potencial actoral y lleva tu expresión al siguiente nivel, dentro y fuera del teatro.

Justificación

Una de las habilidades más reconocidas del ejercicio teatral es la facultad expresiva y comunicativa de sus intérpretes, cuyo entrenamiento está basado en ejercicios que les permiten tener conocimiento de su equipamiento físico (cuerpo y voz) y de sus capacidades comunicativas para el uso de ellas en la interpretación de obras dramáticas.

Aquellas disciplinas destinadas al desarrollo interpretativo del cuerpo y la voz en el teatro han sido la base del entrenamiento actoral desde mediados del siglo XX, y su práctica ha evidenciado la importancia de un trabajo integral del actor en la adquisición y potencialización de las propiedades comunicativas del intérprete.

No puedes separar el uso de la voz del resto de ti. El impulso de comunicar verbalmente no se centra tan sólo en los órganos vocales, sino que se extiende al resto de la persona. Y toda tu persona se ve afectada de una manera física o mecánica por cosas tales como tu entorno, la relación contigo mismo y con los demás y la intención del momento. Y según estén afectadas tus partes mecánicas, así lo estará también tu voz, que es la expresión de uno mismo y de lo que este sí mismo hace. Es conveniente,

por lo tanto, pensar en lo que haces con tu cuerpo antes de empezar a trabajar en tu voz, porque, para bien o para mal, esta es la base sobre la que descansa el uso de la voz. (McCallion. 1998)

El conocimiento y uso de nuestras habilidades expresivas para llevar a la escena, permiten el descubrimiento y reconocimiento de las condiciones que enriquecen el potencial comunicativo del actor, al igual que posibilita la asertividad en la expresión y en la relación con el espacio escénico y técnico que implica un montaje teatral. Es debido a esto, que cualquier proceso que vincule la puesta en escena de una obra teatral, debe estar orientado al reconocimiento del cuerpo y de la voz del individuo, al fortalecimiento de sus capacidades vocales ya existentes y al descubrimiento y transformación de las debilidades que afectan la comunicación y que impiden el uso del cuerpo y de la voz como extensión comunicativa y expresiva. Los participantes del diplomado tendrán el conocimiento y las habilidades necesarias para adquirir un lenguaje corporal y vocal expresivo, para desarrollar estrategias y/o provocaciones en la creación de un personaje, y para asimilar un manejo del espacio escénico.

Es así como, el estudiante profundizará en el descubrimiento de sus capacidades físicas, vocales e imaginativas con ejercicios de diferentes técnicas actorales que vinculen la conciencia física y espacial, la comunicación verbal y no verbal, y el texto dramático, de tal manera que pueda asumir su cuerpo y su voz como medio de expresión de sus emociones a través de un texto teatral, y en un espacio escénico.

Objetivos

General:

Brindar a los participantes conocimientos y herramientas prácticas del trabajo actoral, orientadas a la puesta en escena de una obra teatral para su presentación en el escenario del Teatro Libre.

Específicos:

- Desarrollar habilidades expresivas integrales, combinando entrenamiento vocal y corporal con lenguajes actorales que potencien la creación de personajes y la comunicación en escena.
- Fortalecer la capacidad de análisis y autonomía creativa, incentivando la investigación del contexto, el estilo y la visión del autor, así como la transformación actoral para interpretar obras teatrales.
- Proveer herramientas para la puesta en escena, enfocadas en el manejo del espacio escénico, el ritmo, las atmósferas, los elementos técnicos y la relación con el público, integrando una comunicación clara y espontánea.

Perfil del aspirante

Este diplomado está dirigido a estudiantes y profesionales de diversas disciplinas interesados en fortalecer sus habilidades expresivas mediante la práctica escénica, mejorando tanto su comunicación como su creatividad.

- Personas entre los 17 y 50 años, sin necesidad de experiencia previa en actuación.
- Aquellos con interés en explorar nuevas formas de expresión, que cuenten con disponibilidad total para asistir al horario de clases.
- Se trata de una oportunidad ideal para quienes buscan potenciar su proyección personal y profesional a través de herramientas actorales aplicadas a diferentes contextos.

Metodología

El programa se imparte de manera presencial bajo la modalidad de taller, promoviendo la producción artística, la reflexión crítica y el aprendizaje colaborativo.

Los estudiantes participarán en entrenamientos grupales y ejercicios actorales enfocados en el montaje y puesta en escena, con preparación tanto en clase como fuera de ella según el tiempo disponible. Se hará seguimiento continuo al progreso individual y su integración con el trabajo grupal, evaluando su desarrollo creativo y propositivo.

El programa se divide en dos etapas:

1. Módulos 1 a 3: trabajo en habilidades expresivas y comunicativas a través del cuerpo y la voz.
2. Módulos 4 a 6: aplicación práctica en la puesta en escena de una obra teatral.

Competencias a desarrollar

El saber

Competencia para la formación física y vocal a través de procesos de observación, conciencia corporal y transformación.

- Adquirir las herramientas físicas y vocales, propias del entrenamiento actoral, dirigidas al uso sano y comunicativo de la voz y del cuerpo a partir de la observación y transformación de hábitos que impiden el uso expresivo y comunicativo del individuo.

El saber hacer

Competencia de apropiación, diseño y uso de las herramientas para la expresividad

- Apropiar las herramientas del entrenamiento actoral para la creación del personaje, a través de un manejo efectivo de la presencia escénica y de las herramientas vocales, dentro de una situación de representación.

El saber ser

Competencia para la expresión y la comunicación

- Adquirir una autonomía en el uso de los conceptos y de los caminos estudiados, identificando dinámicas de conciencia corporal que potencien la expresión y la capacidad de transformación del participante para lograr la articulación de lo técnico y lo espontáneo.

El saber convivir:

Competencia para el desarrollo de valores en el trabajo colectivo

- Generar diálogos creativos y comunicativos en igualdad de condiciones con sus semejantes, propulsando el libre desarrollo de conocimientos y subjetividades en la creación grupal, dentro del plano de las artes escénicas.

¿Por qué estudiar el programa en la Universidad de América?

1. Por la oportunidad de estudiar actuación a través del reciente convenio celebrado con el Teatro Libre.
2. Por la labor de extensión que lleva a cabo la Universidad basada en el respeto de la dignidad humana, y la defensa de la libertad responsable.
3. Por su criterio ético y autónomo frente a la cultura y la educación de sus estudiantes.

Contenido temático

Módulo I

Principios Técnicos del Cuerpo y la Voz (14 horas)

1ª semana (7 horas)

Fundamentos de movimiento

- Reconocimiento del funcionamiento del aparato respiratorio basado en técnicas orientales

Fundamentos de la voz hablada

- Postura
- Relajación y respiración

2ª semana (7 horas)

Fundamentos de movimiento

- Reconocimiento de articulaciones
- Presencia corporal (control de la energía interior/exterior)

Producción del sonido y la voz hablada

- Emisión del sonido
- Tacto del sonido
- Apertura del canal del sonido
- Conducción del sonido
- Apoyo y centro de la voz
- Preparación para órganos del habla
- Articulación y dicción
- Construcción de imágenes
- Paisajes de la mente

Módulo II

Fundamentos de la Expresión (14 horas)

3ª semana (7 horas)

El juego teatral

- Conciencia corporal y percepción
- Juegos y drama
- Improvisación

Acción física

- Impulso
- Conciencia espacial / Espacialización
- Detalle de la Acción
- Núcleo de la historia

4° semana (7 horas)

La comunicación a través del cuerpo

- Espacio personal, Interpersonal, General
- Contacto
- Proxemia
- Factor Tiempo

Lectura en voz alta

- Comprensión y abstracción del texto dramático
- Matices, atmósferas, imágenes
- Sentido de las ideas, del tono, de la pausa, del ritmo.
- Sentido del diálogo, de la interpretación, de la expresión.

Módulo III

Cuerpo y Pensamiento (14 Horas)

5ª semana (7 horas)

Presencia escénica

- Factor de Peso (tensión y distensión)

• Tiempo

• Espacio

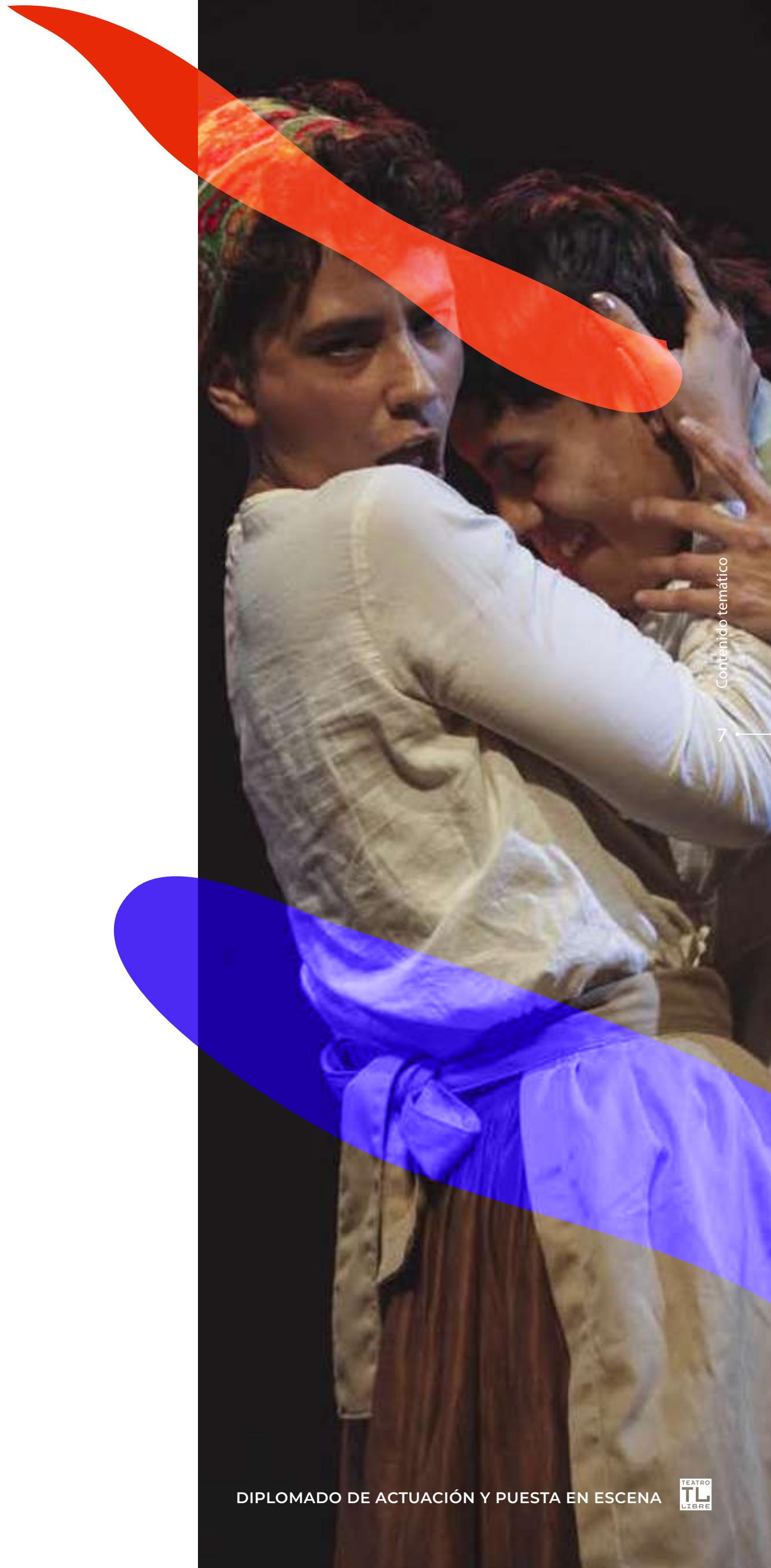
Ánalisis activo teatral

- Circunstancias dadas, conflicto de la escena.
- Atmósferas general y de cada escena
- Biografía, imagen y superobjetivo del personaje
- Estrategias para la inmersión del actor en la obra
- Género, estilo

6ª semana (7 horas)

Apropiación y creación corporal

- Dinámicas de movimiento a partir de la combinación de Factores
- Apropiación y aplicación del análisis activo teatral
- Análisis activo en la resolución de las escenas.

Contenido temático

Módulo IV

La Escena I (14 Horas)

7ª semana (7 horas)

Composición de la escena

- Aplicación de la combinación de factores del movimiento y del análisis activo en la resolución e integración de las escenas de la obra.

8ª semana (7 horas)

Dinámicas de representación

- Fundamentos de construcción del personaje
- La voz y el personaje
- Línea de pensamiento del personaje

MÓDULO V

La Escena II (14 Horas)

9^a y 10ª semana (14 horas)

La representación

-El cuerpo del personaje

- Vestir al personaje
- La voz y el personaje
- Línea de pensamiento del personaje
- Elementos de utilería

MÓDULO VI

Puesta en Escena (20 Horas)

11ª semana (10 horas)

Elementos de la puesta en escena

- Arquitectura del espacio escénico
- Lo visual
- o sonoro

12ª semana (10 horas)

Montaje en el escenario

- El actor y el espacio
- El actor y la luz
- El actor y el público

Certificados

Se hará entrega de un certificado expedido por la Universidad de América a los participantes con asistencia igual o superior al 80% del programa.

Requerimientos específicos

Haber terminado los estudios secundarios satisfactoriamente o estar en proceso de finalización.

Estado de salud óptimo para realizar actividad física.

Presentar la documentación requerida por la Universidad.

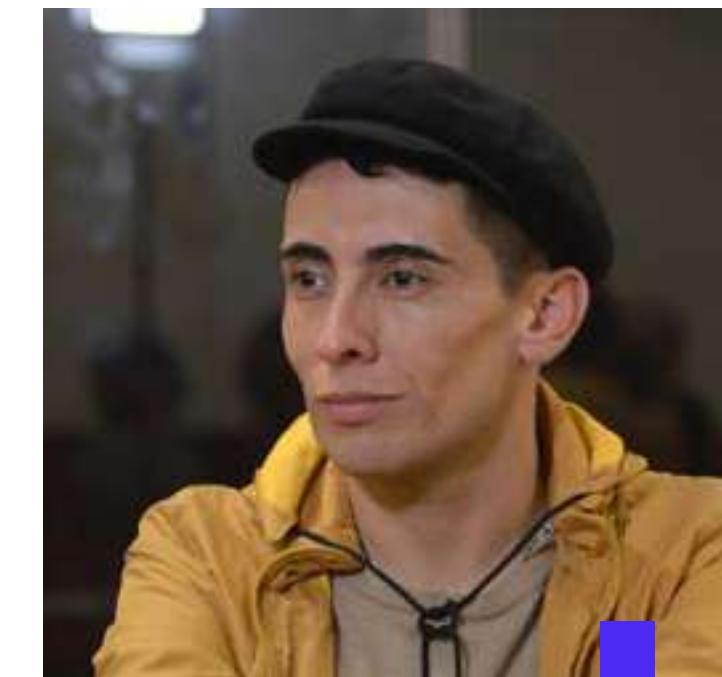
Docentes

Alejandra Guarín

Egresada de la Escuela Teatro Libre y del Departamento de Arte Dramático de la Universidad Central - Teatro Libre. Maestría en Movimiento, Dirección y Pedagogía de la Royal Central School of Speech and Drama de Londres y en Creación y Dirección Escénica de la Universidad del Valle. Actriz del Teatro Libre desde hace más de 20 años.

Con el grupo ha actuado en American Blues, Gargantúa, El burlador de Sevilla, Se arrienda pieza, La Orestiada, La fascinación sagrada, Las preciosas ridículas, Los hermanos Karamazov, El idiota, Los demonios, Angelino servidor de dos patrones, Marat/Sade, El enfermo imaginario, Algún día nos iremos, El nombre, El demonio de Dojoji, Un hombre es un hombre, El fantasma de Canterville, Complacencias musicales, Historia de navidad, La evitable ascensión de Arturo Ui, Los tebanos, En este pueblo no hay ladrones, El inspector y Amo y criado y Hamlet. Escribió y protagonizó Noche de Cumpleaños.

Dirigió la obra Buenas noches, mamá. Ha sido profesora de programas de artes escénicas de la Universidad Central, Universidad Pedagógica y, actualmente, Universidad del Rosario.

Fabián Martínez

Egresado en 2004 de la Escuela de Formación de Actores del Teatro Libre y del Departamento de Arte Dramático de la Universidad Central - Teatro Libre. Es actor del Teatro Libre desde que egresó de la Escuela. Ha actuado en La Orestiada, Gargantúa, Las preciosas ridículas, Pequeño negocio de familia, La fascinación sagrada, El gato con botas, Madre coraje y sus hijos, Los hermanos Karamazov, El Idiota, Los demonios, Crimen y castigo, Divinas palabras, Arlequino servidor de dos patrones, El burgués gentilhombre, Marat/Sade, La evitable ascensión de Arturo Ui, El inspector, Amo y criado, Viaje a la luna, Colombian Psycho y La gaviota. Asistente de dirección en El encargado, El nombre, La fascinación sagrada y Hamlet. Productor de El burgués gentilhombre, La boda de los pequeñoburgueses, Pequeño negocio de familia, La fascinación sagrada, Divinas palabras, Los demonios. Docente en varias instituciones universitarias en los programas de Artes Escénicas.

Más información:

Dirección de Mercadeo y Admisiones
educacion.continua@uamerica.edu.co

 310 560 1538

EcoCampus de Los Cerros - Avenida Circunvalar No 20 -53
Tel: (60 1) 3376680 opción 1

Sede Norte - Calle 106 No. 19 - 18
Tel: (60 1) 6580658 opción 1

Bogotá D.C., Colombia.

www.uamerica.edu.co

Fundación Universidad de América | Vigilada MinEducación