

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN ESCÉNICA						
I.- DATOS GENERALES						
Nombre de la Carrera o Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL						
Nombre de la Asignatura: Comunicación Escénica						
Departamento y/o cátedra: Artes Audiovisuales						
Régimen: <i>Semestral</i>				Número de Unidades Crédito: 5		
Ubicación en el plan de estudios: Quinto semestre						
Tipo de asignatura:				N° horas semanales:		
Obligatoria	x	Electiva		Teóricas:	2	Prácticas/Seminarios 2
Prelaciones/Requisitos:				Asignaturas a las que aporta: De la concentración <u>Producción Audiovisual</u> : Televisión, Producción Cinematográfica, Análisis Audiovisual, Realización Cinematográfica. De la concentración <u>Guionismo</u> : Estructura Dramática, Análisis Fílmico, Guion para Cine I.		
Fecha de aprobación del Programa por el Consejo de Facultad: 28/9/2015						

II.- JUSTIFICACIÓN	
<p>A través de <i>Artes Escénicas</i> se favorece la aproximación del estudiante a las raíces del lenguaje audiovisual a partir de la exploración directa de los elementos claves del código escénico, a la par que desarrolla y profundiza competencias inherentes a la práctica comunicacional, incluyendo trabajo en equipo y comunicación interpersonal; expresión (oral/lingüística, escrita/poética, plástica/estética, rítmico/musical, corporal/actoral); gestión de la creatividad (creación colectiva, propuesta directoral y artística) manejo de espacios (marcaje y montaje); interpretación teatral de textos (puesta en escena) y producción de eventos (presentación final/producción ejecutiva).</p> <p>Por su capacidad de sintetizar múltiples competencias esenciales para el comunicador asociadas a otras asignaturas, <i>Artes Escénicas</i> es además un excelente laboratorio que permite explorar –a partir de un espacio de confianza y respeto gestionado por los estudiantes mismos– las exigentes demandas y desafíos vinculados a la producción de experiencias comunicacionales, experimentando en el encuentro cara a cara con distintas audiencias el resultado de dicha labor.</p>	
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 básica: Aprender a trabajar con el otro	
Toma decisiones efectivas para resolver problemas	1. Identifica el problema

	<ol style="list-style-type: none"> 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	<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	<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	<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
Competencia profesional básica: Crea textos para una audiencia	
Produce textos adecuados al contexto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diferencia las características y convenciones de los géneros utilizados en la comunicación social 2. Utiliza adecuadamente el lenguaje para

	crear textos con distinto propósito y formato, y para distintas audiencias y medios
Evalúa el texto	1. Construye criterios de análisis para examinar un producto comunicacional 2. Determina si el texto contraviene valores sociales
Competencia profesional básica: Produce obras de creación de naturaleza comunicacional	
Propone un proyecto para una obra creativa de naturaleza comunicacional	1. Expone una idea creativa 2. Determina las necesidades para materializar un contenido: recursos humanos, locaciones, equipos y materiales
Realiza o gestiona la realización de la obra	1. Interviene, en diferentes roles, en la realización de la obra
Evalúa el proceso y el producto	1. Construye criterios de análisis para examinar una obra de naturaleza comunicacional 2. Determina qué aspectos del proceso resultaron satisfactorios y cuáles deben mejorarse
Promueve la obra	1. Utiliza las herramientas y plataformas básicas para difundir un producto audiovisual, editorial o escénico 2. Aplica estrategias de promoción y mercadeo de productos audiovisuales, editoriales o escénicos

IV.- CONTENIDOS	
Unidad I. Introducción	1. Conciencia artística y elementos de una obra teatral 2. Introducción al hecho escénico 2.1. Trama, personaje, diálogo, idea, interpretación 3. Tipología de las piezas 3.1. Melodrama 3.2. Farsa 3.3. Comedia 3.4. Tragedia 3.5. Tragicomedia
Unidad II. Teatro y ciudadanía	1. De la épica a la política 1.1. Teatro griego 2. Los grandes trágicos y cómicos 2.1. Sófocles 2.2. Esquilo 2.3. Eurípides 2.4. Aristófanes 2.5. Menandro 3. Teatros medieval y renacentista

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Comedia del arte 5. Teatro isabelino 6. Siglo de oro español 7. Romanticismo y neoclasicismo
Unidad III. Tendencias del teatro moderno y contemporáneo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Precursores de la dirección teatral <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Meiningen y Antoine 2. Realismo y naturalismo <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Ibsen 2.2. Strindberg 2.3. Chéjov 3. La vanguardia teatral <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Jarry 3.2. Valle-Inclán 3.3. Pirandello 3.4. Beckett 3.5. Otros representantes 4. Otros autores esenciales del teatro moderno y contemporáneo por nacionalidad 5. Teatro venezolano <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Cabrujas, Chocrón, Santana, Moreno y Ott 5.2. Otros representantes
Unidad IV. Dirección teatral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Directores esenciales <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Stanislavsky 1.2. Artaud 1.3. Brecht 2. Teatro laboratorio y antropológico <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Grotowski 2.2. Barba 3. Otras vertientes <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Strassberg 3.2. Kantor
Unidad V. Puesta en escena	<ol style="list-style-type: none"> 1. El director como coautor del hecho teatral 2. Dirección plástica <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Escenografía e iluminación 2.2. Vestuario y maquillaje 2.3. Música 3. Dirección expresiva <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Trabajo de mesa 3.2. Adaptación 3.3. Actuación 4. El código escénico
Unidad VI. Teatro y comunidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedagogía de la expresión dramática 2. Teatro y comunicación para el desarrollo social 3. Teatro y comunidad

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

DOCENTES	ESTUDIANTES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Método expositivo/lección magistral 2. Diseño de material audiovisual con apoyo de video beam para mostrar los contenidos de la asignatura 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escuchar atentamente 2. Coproducción de la asignatura a través de la formación de equipos de investigación por tema

<p>3. Coordinación de la organización de equipos de investigación</p> <p>4. Coordinación de blog que servirá como Diario de Dirección</p> <p>5. Búsqueda de información en diferentes fuentes</p> <p>6. Estudios de casos 1 (por ejemplo, análisis de textos dramáticos y lecturas dramatizadas)</p> <p>7. Estudios de casos 2 (por ejemplo, análisis semiótico y propuesta directoral)</p> <p>8. Guiatura en exploración de escenas de distintas propuestas directorales</p> <p>9. Coordinación de trabajos de mesa para el análisis e interpretación de los textos teatrales</p>	<p>3. Desarrollo de blog como Diario de Dirección para enlazar la práctica con la teoría</p> <p>4. Desarrollo de los estudios de casos</p> <p>5. Exploración de escenas de distintas propuestas directorales</p> <p>6. Desarrollo de capacidades expresivas (oral, corporal, escrita, plástica, rítmico-musical, etc.)</p> <p>7. Manejo del espacio escénico</p> <p>8. Desarrollo de los principios éticos y de disciplina en el teatro</p> <p>9. Análisis e interpretación del texto teatral a través de trabajos de mesa</p> <p>10. Análisis y creación del personaje</p> <p>11. Improvisación y caracterización</p> <p>12. Desarrollo de los procesos de ensayo, montaje y puesta en escena</p> <p>13. Presentación final</p>
--	--

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

Las estrategias de evaluación sugeridas para la asignatura *Comunicación Escénica* son:

1. Asistencia, puntualidad y participación.
2. Autoevaluación y coevaluación grupal.
3. Revisión de blogs grupales o diarios de dirección.
4. Prueba objetiva escrita individual.
5. Rúbrica de evaluación de proceso de creación a partir de criterios como: trabajo en equipo, interpretación del texto dramático, coherencia y consistencia, códigos desarrollados, caracterización, manejo del espacio escénico, etc.
6. Presentación final (será evaluada con base en indicadores asociados al desarrollo adecuado de cada código escénico, consciencia de la propuesta directoral y calidad del trabajo a nivel plástico y expresivo).
7. Discusión final en torno al proceso de montaje en razón de las facetas del teatro exploradas por Peter Brook: lo mortal, lo sagrado, lo inmediato y lo tosco.

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

TEXTOS

Bibliografía básica general:

- Aponte, V. (1999). *Una propuesta educativa*. Caracas: Publicaciones UCAB-Banco Mundial.
- Artaud, A. (1973). *El teatro y su doble*. México: Ediciones Edhasa.
- Barba, E. (1986). *Más allá de las Islas Flotantes*. México: UAM Grupo Editorial Gaceta.

Baty y Chavance. (1989). *El arte teatral*. México: Fondo de Cultura Económica.

Bentley, E. (1980). *La vida en el drama*. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Berthold, M. (1978). *Historia social del teatro*. México: Ediciones Guadarrama

Braun, E. (1986). *El director y la escena*. Madrid: Editorial Galerna.

Brooks, P. (1985). *El espacio vacío*. Ediciones de Bolsillo Península.

Chancerel, L. (1981). *El teatro y la juventud*. Buenos Aires: Fabril Editores.

Desuché, J. (1978). *Técnica teatral de Bertolt Brecht*. Madrid: Colección Libros Tam.

Grotowski, J. (1962). *Hacia un teatro pobre*. México: Editorial Siglo XXI.

Hauser, A. (1976). *Sociología del arte*. Editorial Guadarrama.

Hauser, A. (1978). *Historia social de la literatura y el arte*. Editorial Guadarrama.

Kowzan y otros (1989). *El teatro y su crisis actual*. Caracas: Monte Ávila Editores.

Oliva, C. y Torres, F. (1990). *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Editorial Cátedra.

Savater, F. (1997). *El valor de educar*. Barcelona: Editorial Ariel.

Stanislavski, C. (1967). *Mi vida en el arte*. Buenos Aires: Editorial Quetzal.

Strasberg, L. (1972). *Un sueño de pasión*. Buenos Aires: Ediciones Emecé.

Wagner, F. (1989). *Teoría y técnica teatral*. Nueva Colección Labor.

Zamora, J. G. (1987). *Historia del teatro contemporáneo*. Barcelona: Editorial Juan Flors.

Textos teatrales:

Anouilh, Jean: *Antígona*.

Beckett, Samuel: *Esperando a Godot*.

Betti, Ugo: *Corrupción en el Palacio de Justicia*.

Cabrujas, José Ignacio: *La soberbia milagrosa del general Pío Fernández*.

Chalbaud, Román: *Ratón de ferretería*.

Chéjov, Anton: *Las tres hermanas*.

Chocrón, Isaac: *La Revolución*.

Dario Fo: *Un día cualquiera*.

Díaz, Jorge: *Oscuro vuelo compartido*.

Dragún, Oswaldo: *El amasijo*.

Elliot, T. S.: *Asesinato en la catedral*.

García Lorca, Federico: *La casa de Bernarda Alba*.

Genet, Jean: *Las criadas*.

Giradoux, Jean: *La loca de Chaillot*.

Ibsen, H.: *Casa de muñecas*.

Ionesco, Eugene: *Los rinocerontes*.

Jarry, Alfred: *Ubu Rey*.
Miller, Arthur: *Muerte de un viajante*.
O'Neil, Eugene: *Antes del desayuno*.
Pinter, Harold: *La habitación*.
Pirandello, Luigi: *Seis personajes en busca de un autor*.
Rengifo, César: *Un tal Ezequiel Zamora*.
Santana, Rodolfo: *Mirando desde el tendido*.
Shaffer, Peter: *Amadeus*.
Shaw, Bernard: *Pygmalion*.
Sheppard, Sam: *Locos de amor*.
Strindberg, August: *El padre*.
Triana, José: *La noche de los asesinos*.
Usigli, Rodolfo: *El gesticulador*.
Vallejo, Alfonso: *Orquídeas y Panteras*.
Vallejo, Buero: *Historia de una escalera*.
Williams, Tennessee: *Un tranvía llamado deseo*.
Woolf, Egon: *Flores de papel*.

PÁGINAS WEB

GUÍAS Y MATERIAL DE APOYO

Definidas por el profesor al inicio de cada período académico.

