

Corporalidad y lenguaje del cuerpo en la escena

Bellas artes | Artes escénicas

Descripción del Curso

DESCRIPCIÓN

La Unidad 4, Ética, diversidad y representación del cuerpo en escena, forma parte del curso de Artes Escénicas dirigido a estudiantes mayores de 17 años. Esta unidad aborda la dimensión ética y crítica de la corporeidad escénica, proponiendo un marco de reflexión sobre el uso del cuerpo, el consentimiento y la representación de identidades y cuerpos diversos. El aprendizaje se centra en el pensamiento crítico, el debate y el desarrollo de un código de buenas prácticas para proyectos escénicos. En el contexto de un curso estructurado en cuatro unidades, se busca que el alumnado identifique tensiones entre creatividad y responsabilidad, analice casos de representación, valore la diversidad corporal y desarrolle pautas prácticas para procesos de creación, ensayo y puesta en escena. El objetivo general es formar actores y creadores sensibles a la ética, la inclusión y la representación, capaces de proponer soluciones responsables y aplicables a proyectos reales.

Objetivo de la unidad: Reflexionar críticamente sobre la ética y la diversidad en el uso del cuerpo en escena, proponiendo pautas de respeto, consentimiento y representación de identidades y cuerpos diversos. Específicamente, se espera que los estudiantes identifiquen desafíos éticos al trabajar con el cuerpo y en qué consiste el consentimiento informado, analicen casos de representación para comprender impactos y responsabilidades, propongan pautas de respeto y representación para procesos de creación y elaboren un código de buenas prácticas aplicable a proyectos prácticos.

Competencias

COMPETENCIAS

- Analizar críticamente dilemas éticos relacionados con el uso del cuerpo en escena.
- Desarrollar pensamiento crítico, capacidad de debate y análisis de casos sobre representación y diversidad.
- Proponer pautas de respeto, consentimiento y representación para procesos de creación y puesta en escena.
- Elaborar y aplicar un código de buenas prácticas en proyectos prácticos de artes escénicas.
- Trabajar de forma colaborativa para asegurar inclusión, diversidad y seguridad en prácticas escénicas.
- Comunicar ideas y decisiones éticas de manera clara, argumentada y respetuosa.

Requerimientos

REQUERIMIENTOS

- Participación activa en debates y análisis de casos relacionados con ética y representación.
- Lecturas y reflexiones críticas previas a cada sesión de la unidad.
- Elaboración de un código de buenas prácticas para proyectos prácticos de artes escénicas.
- Diseño de un plan de prácticas de consentimiento y representación para un proyecto real o simulado.
- Presentaciones orales y escritas que fundamenten las decisiones éticas propuestas.
- Entrega de trabajos dentro de los plazos establecidos y uso adecuado de las citas y referencias.

Unidades del Curso

Unidad 1: Unidad 1: Elementos del lenguaje corporal y su función expresiva en la escena

Objetivos de Aprendizaje

- Reconocer y delimitar cada elemento del lenguaje corporal en escenas breves.
- Describir la función expresiva de la postura, gestos, expresión facial, mirada y proximidad en relación con la intención dramática.
- Analizar cómo la proximidad y la dirección de la mirada influyen en la lectura de una escena y en la relación entre personajes.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Postura y presencia escénica** - Descripción de alineación corporal, equilibrio y peso para comunicar situación emocional y posición del personaje.
2. **Tema 2: Gestos y expresión facial** - Lectura de microgestos y expresiones que sostienen o contrarrestan la palabra y la acción.
3. **Tema 3: Mirada y proximidad** - Uso de la mirada, contacto y distancia para construir relaciones y foco de atención.

Actividades

- **Actividad 1: Observación y etiquetado** - En parejas, observan una escena breve (puede ser una grabación) y etiquetan los elementos del lenguaje corporal presentes, describiendo su función expresiva y la relación con la intención dramática. Puntos clave: identificación precisa, conexión con la intención del personaje y evidencia en la escena. Principales aprendizajes: capacidad de lectura de señales no verbales y su impacto en la comprensión escénica.
- **Actividad 2: Análisis de fragmento** - Analizar mediante un cuadro de texto cómo la postura y la mirada fortalecen un momento clave de la escena, proponiendo una alternativa de lectura si alguno de estos elementos cambiara. Puntos clave: coherencia entre cuerpo y objetivo; aprendizajes: la importancia de la coherencia entre intención y ejecución física.

- **Actividad 3: Diario de lenguaje corporal** - Registro individual de tres escenas cortas, describiendo qué comunica cada elemento y qué efecto produce en el público. Principales aprendizajes: habilidad de observación detallada y articulación de ideas en palabras.
- **Actividad 4: Puesta en común y retroalimentación** - Discusión en grupo sobre las descripciones y conclusiones de los diarios, con retroalimentación constructiva para enriquecer la lectura del lenguaje corporal.

Evaluación

- Rúbrica de análisis de lenguaje corporal en escenas (objetivo general). Observación y precisión en la identificación de los elementos (40%).
- Informe de análisis de función expresiva (objetivos específicos 1 y 2) (30%).
- Participación y aportes en las sesiones de retroalimentación (20%).
- Diario de lenguaje corporal (20%) - claridad en la descripción y reflexión sobre la función expresiva (objetivos 2 y 3).

Unidad 2: Unidad 2: Creación de una secuencia corporal de 30-60 segundos: espacio, ritmo y mirada

Objetivos de Aprendizaje

- Diseñar una secuencia corta con intención dramática clara (emoción/idea) dentro de 30-60 segundos.
- Utilizar el espacio y la proximidad para modular la lectura de la escena.
- Incorporar ritmo y mirada como herramientas expresivas para apoyar la intención.
- Presentar la secuencia ante pares y recoger retroalimentación constructiva.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Estructura de una secuencia corta** - Inicio, desarrollo y cierre con coherencia narrativa y expresiva.
2. **Tema 2: Espacio y proximidad** - Movilidad en el escenario y gestión de distancias para enfatizar la relación entre elementos.
3. **Tema 3: Ritmo y mirada** - Ritmo corporal, pausas y dirección de la mirada para guiar la atención.

Actividades

- **Actividad 1: Calentamiento rítmico y espacial** - Ejercicios cortos de movilidad y respiración para preparar el cuerpo; objetivo: despertar la corporalidad y establecer un primer ritmo de trabajo. Aprendizajes: conexión entre respiración, ritmo y acción física.
- **Actividad 2: Construcción de secuencia** - En grupos, diseñan una secuencia de 30-60 segundos con objetivo emocional/ideacional; trabajan la distribución espacial, las transiciones y la mirada. Puntos clave: estructura clara, uso del espacio y duración adecuada; resultados: un borrador de secuencia.

- **Actividad 3: Ensayo y registro** - Ensayo individual o en pareja con grabación; se analizan tiempos, intensidades y dirección de la mirada. Aprendizajes: autocorrección y aprovechamiento del feedback.
- **Actividad 4: Presentación y feedback** - Presentación ante el grupo y retroalimentación focalizada en claridad de la emoción/idea y en la coherencia entre espacio, ritmo y mirada.

Evaluación

- Creación de secuencia (objetivo general) – claridad de intención y uso eficaz del espacio (40%).
- Aplicación de ritmo y mirada para la lectura emocional (objetivos específicos 2 y 3) (30%).
- Presentación y calidad de la retroalimentación recibida/recibida (20%).
- Participación en actividades y cumplimiento de tiempos (10%).

Unidad 3: Unidad 3: Integración de voz, proyección y corporalidad en una mini-escena de 2-3 minutos

Objetivos de Aprendizaje

- Diseñar una mini-escena que combine expresión corporal y voz de forma integrada.
- Desarrollar técnicas de proyección y articulación para claridad y alcance vocal.
- Coordinar movimientos con palabras para lograr cohesión y lectura clara del mensaje.
- Realizar ensayos con retroalimentación y ajustar la escena para mejorar la coherencia.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Comunicación verbal y corporal** - Sincronización entre palabras, emociones y gestos para reforzar la intención.
2. **Tema 2: Proyección vocal y respiración** - Técnicas para mantener claridad, volumen y resonancia sin tensión.
3. **Tema 3: Coordinación y lectura de escena** - Transiciones entre movimientos y líneas de diálogo, ritmo y foco narrativo.

Actividades

- **Actividad 1: Lectura y análisis de guion corto** - Análisis de líneas y acciones para planificar la relación entre voz y corporalidad; aprendizajes: mapear intensidad emocional y objetivos de cada escena.
- **Actividad 2: Ensayo focalizado en proyección** - Ejercicios de proyección y resonancia, con grabación para autoevaluación; puntos clave: respiración, articulación y apoyo diafragmático; resultados: mayor claridad de voz.
- **Actividad 3: Coreografía de micro-escena** - Coreografía breve que integra gestos y movimientos con el discurso; aprendizaje: sincronización de movimiento y palabra.
- **Actividad 4: Grabación y análisis** - Grabación de la mini-escena y análisis en grupo para identificar coherencia y áreas de mejora; conclusiones: ajustes de tempo, gestualidad y prosodia.

Evaluación

- Coherencia entre movimiento y palabra (objetivo general) – evaluación de sincronía, claridad y comprensión del mensaje (40%).
- Habilidad de proyección y control de voz (objetivos específicos 2 y 3) (30%).
- Capacidad de integración y ajuste tras retroalimentación (20%).
- Participación y calidad de los ensayos (10%).

Unidad 4: Unidad 4: Ética, diversidad y representación del cuerpo en escena

Objetivos de Aprendizaje

- Identificar desafíos éticos al trabajar con el cuerpo en escena y en qué consiste el consentimiento informado en prácticas escénicas.
- Analizar casos de representación y diversidad para comprender impactos y responsabilidades.
- Proponer pautas de respeto, consentimiento y representación para procesos de creación y puesta en escena.
- Elaborar un código de buenas prácticas que pueda ser aplicado a proyectos prácticos.

Contenidos Temáticos

1. **Tema 1: Ética y consentimiento** - Principios para el manejo respetuoso del cuerpo y acuerdos de participación en todos los niveles de creación.
2. **Tema 2: Diversidad y representación** - Análisis crítico de identidades y cuerpos diversos en la escena y sus impactos en el público.
3. **Tema 3: Pautas de convivencia y prácticas responsables** - Creación de un marco de trabajo seguro, inclusivo y sensible a identidades y cuerpos variados.

Actividades

- **Actividad 1: Debate guiado** - Discusión sobre dilemas éticos y consentimiento en ejercicios prácticos; aprendizajes: argumentación informada y empatía hacia diferentes identidades.
- **Actividad 2: Análisis de casos** - Revisión de situaciones reales o hipotéticas de representación para identificar buenas y malas prácticas; aprendizajes: evaluación crítica y responsabilidad.
- **Actividad 3: Taller de pautas** - Construcción de pautas de respeto y consentimiento para proyectos de escena; resultados: borrador de código de buenas prácticas.
- **Actividad 4: Elaboración de código de buenas prácticas** - Compilación de un código práctico que compile las pautas de representación, consentimiento y seguridad para procesos creativos y en escena.

Evaluación

- Participación crítica en debates y análisis de casos (objetivo general) (30%).
- Calidad y pertinencia de las pautas propuestas (objetivos específicos 2 y 3) (40%).
- Documento final: código de buenas prácticas (objetivo específico 4) (25%).
- Coherencia y reflexión ética en ejercicios prácticos (5%).