

Teatro

Licenciado en Arte Dramático

Objetivo de la carrera

Creación y difusión de la cultura a través del arte teatral con el fin de buscar la transformación de la sociedad.

Perfil Profesional

Profesional que recrea la realidad circundante a través del arte teatral. Aborda diversas disciplinas de la expresión teatral, desde el punto de vista artístico, estético, analítico y reflexivo.

Conocedor de métodos y técnicas expresivas; con una amplia formación cultural teatral y capacidad de manejar las distintas disciplinas como la iluminación, escenografía, vestuario, dirección, sonido y actuación, que convergen en la puesta en escena de una obra de teatro.

Menciones

Dramaturgia

*Profesional del ámbito literario que utiliza los conocimientos adquiridos y su capacidad imaginativa para crear textos originales y realizar nuevas versiones y adaptaciones de *obras dramáticas.*

El dramaturgo representa un episodio o conflicto humano por medio de la acción y en forma de diálogo de personajes en un espacio y tiempo determinado, para ser representado o interpretado por actores frente a un público.

Toda escenificación parte de un texto de la literatura dramática que le sirve de motivación por lo que la obra contiene los gestos y actitudes que

expresan el conflicto además de las acotaciones escénicas que determinan el vestuario, escenografía, iluminación, música, efectos, etc.

La dramaturgia abarca todas las manifestaciones teatrales, tanto lo escrito para teatro como todo lo posible de ser representado en escena ante un público.

Dirección Teatral

Profesional orientado a la creación artística del espectáculo teatral, el que forma parte del conjunto de artes espacio-visuales.

Su función es llevar a escena textos dramáticos, considerando y analizando todos los factores que hay que tener en cuenta para la puesta en escena de una obra teatral, como: los textos, los actores, iluminación, escenografía, vestuario, etc.; con todos los conocimientos de las metodologías de producción propias de las Artes Escénicas y del Espectáculo.

Conocedor de las diferentes escuelas y técnicas de dirección escénica existentes y con una amplia visión interdisciplinaria que le permiten liderar proyectos de investigación artística de excelencia.

Escenografía

*El profesional de escenografía crea y diseña el decorado para una puesta en escena, estudiando cuál es el ambiente escénico más adecuado para cada representación teatral. Para ello presta especial atención a los diferentes elementos que intervienen en la composición del escenario: iluminación, sonido, vestuario, * utilería, combinación de colores, etc., teniendo en cuenta los materiales aplicables y las técnicas antiguas y modernas como cine, vídeo o diseño por ordenador.*

Tiene conocimiento de la representación escenográfica de los diferentes géneros dramáticos y de las distintas tendencias y escuelas escenográficas.

Actuación

Profesional de la actuación que representa historias frente a una audiencia valiéndose de discursos, gestos, escenografía, música, sonido y espectáculo, para que el observador se estimule y logre recibir en su totalidad el mensaje que se le quiere entregar.

Para su interpretación realiza un proceso de investigación de su personaje a representar, interiorizándose de él para descubrirlo y llegar a captarlo

desde su sentir, de manera de incorporarlo a la escena teatral de la manera más fidedigna. Además maneja y utiliza diferentes técnicas interpretativas para la creación de dichos personajes.

*Cuenta con capacidades de concentración, memorización, lo *sensorial, la improvisación y la *dicción.*

Mención Emergente

Dimensión Terapéutica de la Pedagogía Teatral.

*Bajo el concepto de *"dramaterapia", se inicia una propuesta de actividad teórica-práctica con fines de desarrollo del potencial creativo de las personas, de crecimiento comunitario y social y también de intervenciones *socioterapéuticas. Destinada a profesionales vinculados al manejo y conducción de personas, grupos y recursos humanos, otorgando la dimensión estética a los procesos de desarrollo y cambio humanos y entender la salud como un todo armónico.*

Tareas o actividades específicas que se realizan en la profesión

Crea y participa en obras de teatro, proyectos de televisión o cine, en donde dependiendo de su especialidad realiza diferentes roles, como: productor, actor, director, adaptador, dramaturgo o escenógrafo.

En Dramaturgia:

*Elabora y/o adapta textos dramáticos y literarios, *guiones y argumentos. En el desempeño de su trabajo hace uso de técnicas de redacción, investigación y análisis de material documental y literario, para elaborar y adaptar guiones y argumentos para diversos medios de comunicación.*

En Actuación:

Interpreta a un personaje en cine, televisión, teatro o radio. Para ello debe introducirse en el tema, estudiar al personaje que va a representar, ponerse en su lugar, tanto en su forma de pensar como de actuar.

También se desempeña como actor de voz proporcionando su voz para cualquier soporte audiovisual como: videojuegos, atracciones, series radiofónicas, series de televisión, películas, dibujos animados, anuncios de televisión y radio. Como también la función de actor de doblaje sustituyendo los diálogos originales de una producción audiovisual por otros realizados posteriormente en estudio de grabación, como el caso del doblaje de un producto televisivo o cinematográfico para cambiarlo de idioma, o el doblaje de una película o serie cuya grabación de su banda de sonido está defectuosa. En estos casos debe ajustar su interpretación al trabajo original.

En Dirección de escena:

Crea y desarrolla el espectáculo con las metodologías y técnicas de la puesta en escena.

Crítica teatral y cinematográfica

Diseño de programas de radio y televisión

Asesoría literaria

Difusión cultural

Recreación

Investigación Teatral

Docencia:

Imparte clases de Español, Talleres de Teatro, Literatura, Redacción y actividades teatrales en general.

Campo Ocupacional

Compañías Teatrales.

Teatro universitario.

Canales de televisión abierta o cable como presentador o animador.

Espectáculos en vivo como presentador o animador.

Cine.

Publicidad.

En empresas, realizando capacitación en temas como expresión corporal y desarrollo de la personalidad.

En Instituciones educativas e Instituciones culturales del país, haciendo clases de actuación, difusión de la cultura.

Formar su propia compañía.

Principales asignaturas contempladas en el plan de estudios.

Área profesional

Actuación (3 semestres)

**Expresión Corporal (2 semestres)*

Danza

Voz y Canto (4 semestres)

**Teoría y Técnica Dramática (4 semestres)*

**Comedia*

Taller de Actuación (3 semestres)

Teatro Contemporáneo (2 semestres)

Escenario (2 semestres)

Fundamentos del Arte y la Cultura

Teatro y Sociedad

Psicología (Personajes y Conductas)

Historia del Teatro (4 semestres)

Literatura Universal (4 semestres)

**Caracterización e Indumentaria Teatral (1 año)*

Historia del Arte (2 semestres)

Asignaturas de la Mención:

Dirección de Escena

- *Dirección escénica*
- *Dramaturgia*
- *Teoría y práctica de la Interpretación*
- *Literatura dramática*
- *Historia de las Artes del Espectáculo*
- *Estética*
- *Prácticas de Dirección escénica y de actuación*
- *Espacio escénico*

Dramaturgia

- *Dirección escénica*
- *Dramaturgia*
- *Teoría y Práctica de la Interpretación*
- *Literatura Dramática*
- *Historia de las artes del espectáculo*
- *Estética*
- *Escritura dramática*
- Análisis de textos*

Actuación

- *Interpretación*
- *Movimiento*
- *Voz*
- *Música*
- *Teoría teatral*
- *Teoría e historia del arte*
- *Interpretación con objetos*

**Teoría escénica*
**Mimo*
**Pantomima*
**Acrobacia*
**Canto*
**Interpretación en el musical*
Danza

Duración aproximada de los años de estudio.

4 años

Exigencias Curriculares

Niveles de Habilidad e Interés: 0, 1, 2, 3, 4

A continuación se ejemplifican estos niveles en una asignatura cualquiera.

- 0 Nada de la asignatura. Esta asignatura siempre ha sido un gran problema para mí.*
- 1 Algo de esta asignatura. Si es poca y directamente aplicada a la especialidad, no tendría problemas.*
- 2 Estudiándola son superables sus problemas de operatoria o comprensión y aplicación.*
- 3 Sin problemas de operatoria o comprensión y de aplicación, gusto por su aplicación pero no para entrar en un análisis e investigación profunda de ella misma.*
- 4 Habilidad de operatoria o comprensión y de aplicación, análisis profundo de ella misma y de su investigación.*

En Teatro:

Nivel de Exigencia Expresiva: 4

Nivel de Exigencia en Sentido Estético: 3

Nivel de Actividad Física: 3

Nivel de Exigencia en Capacidad Lectora: 3

Vocación, Habilidades e Intereses necesarios en el postulante a esta carrera.

Intereses.

Fuerte interés por interactuar con el público, por querer deleitarlo, comunicarle, emocionarlo, hacerlo tomar conciencia de cosas que considera importantes, etc.

Estar más cercano a las emociones, al espíritu y su expresión a través del cuerpo.

Interés por analizar e interpretar la realidad de las personas y la sociedad.

Interés hacia la cultura y por estar enterado de la actualidad.

Motivación por el arte escénico y el cine.

Gusto por el baile y la música.

Afición por la lectura.

Gusto por la Literatura.

Conservar inquietudes lúdicas, como el entusiasmo de cuando niño al querer jugar a disfrazarse y recrearse con historias fantásticas.

Habilidades.

Habilidad de expresión y capacidad dramática.

Creatividad y sensibilidad estética.

Capaz de expresar sus ideas con claridad y en forma ordenada.

Comprensión lectora y buena capacidad de lectura.

Buena memoria.

Buena salud.

Personalidad del postulante.

Facilidad para integrarse y trabajar en equipo.

Soportar largas rutinas de trabajo.

Disciplinado.

Dependiendo de su especialidad es deseable además contar con las siguientes características:

Actuación.

Buena fonética, coordinación motora y capacidad auditiva.

Habilidad para analizar psicológicamente caracteres y/o personajes.

Creatividad e imaginación para interpretar y representar características humanas.

Capacidad de desenvolvimiento ante el público.

Facilidad para la expresión corporal y facial.

Dirección de Escena.

Amplia cultura.

Capacidad imaginativa de situaciones.

Buenas relaciones interpersonales y capacidad de mando.

Sentido de organización y orden.

Dramaturgia.

Facilidad para expresarse a través de la escritura.

Creatividad y desarrollo de la imaginación.

Sensibilidad social y humana.

Especial afición por la lectura.

Capacidad de análisis y síntesis.

Vocación.

Entregar un servicio a la comunidad queriendo deleitarla, comunicarle, emocionarla y hacerla tomar conciencia de cosas que considera importantes.

O cualquier sueño o anhelo específico que se sienta involucrado u orientado hacia esta dirección.

Ámbito de trabajo.

Tanto en escenarios teatrales o de espectáculos como en terreno al participar en Cine o ser parte de grabaciones audiovisuales.

Carreras afines y relacionadas

Comunicación Escénica, Comunicación Audiovisual Mención Dirección.

****Glosario de Términos***

****Acrobacia:*** Desarrollo de las cualidades físicas del actor y su acondicionamiento físico-psíquico general. Adquisición de hábitos técnicos. Aprendizaje y dominio de acrobacias básicas aplicadas al hecho teatral.

****Canto:*** Técnica del canto desarrollando todos los elementos que intervienen: colocación del cuerpo, respiración, resonancia, fonación, articulación, proyección, afinación e interpretación musical. Repertorio del teatro musical.

****Caracterización:*** proceso mediante el cual el intérprete adapta su fisonomía a las características del personaje que interpreta, por medio de la aplicación de técnicas de peluquería, implantes y maquillaje.

****Comedia:*** género dramático que se caracteriza porque sus personajes protagonistas se ven enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana, movidos por sus propios defectos hacia desenlaces felices donde se ridiculiza la debilidad humana.

****Dicción:*** Manera de hablar. Pronunciación.

****Dirección escénica:*** Estudio de la creación, desarrollo y evolución del espectáculo, así como de las diferentes metodologías y técnicas de la puesta en escena.

****Dramaterapia:*** Es el empleo del arte dramático creativo para lograr objetivos terapéuticos tales como el desarrollo de la personalidad, la integración física y emocional.

****Dramaturgia:*** Estudia las metodologías y técnicas de la puesta en escena; y cómo crear y desarrollar el espectáculo.

****Escritura dramática:*** Creación de escritura dramática. Dramatización de textos no teatrales. Adaptación del texto dramático al trabajo escénico.

***Espacio escénico:** Estudio del espacio para una determinada representación teatral, su organización y utilización.

***Estética:** Estudio de la historia del pensamiento estético y de las ideas estéticas.

***Expresión Corporal:** Lenguaje del cuerpo para la comunicación humana.

***Guión:** el texto que describe aquello que se mostrará y escuchará en la obra o pieza audiovisual con los detalles necesarios para su realización.

***Historia de las Artes del Espectáculo:** Estudio de las diferentes formas del espectáculo a través de la historia, como teatro, ópera, zarzuela, circo.

***Historia del teatro musical:** Evolución histórica de sus diversos géneros como la ópera, zarzuela, cabaret alemán, musical americano, etc.

***Interpretación:** Aprendizaje de los mecanismos de actuación y del proceso de creación del personaje.

***Interpretación con objetos:** Preparación del alumno para la correcta manipulación del objeto como elemento expresivo.

***Interpretación en el musical:** Estudio y práctica de la utilización de la música en un contexto dramático y sus propias técnicas de expresión. Desarrollo de la creatividad desde la perspectiva musical.

***Literatura dramática:** Estudio de los principales textos teatrales desde el punto de vista literario.

***Mimo:** Estudio y conocimiento del cuerpo y concatenación de planos corporales. Diferentes tipos de máscaras y su apropiado uso en escena. Los estados anímicos, las emociones y los sentimientos. Estudio de la Comedia del Arte.

***Movimiento:** Entrenamiento básico del cuerpo como instrumento de actuación. Desarrollo de posibilidades creativas y expresivas. Estudio de técnicas como la esgrima, danza, acrobacia, etc. Lenguajes corporales codificados como mimo, pantomima, etc.

***Música:** Lenguaje musical como ritmo, melodía y armonía. Comprensión musical, formas básicas de interpretación, creación y práctica instrumental.

***Obras Dramáticas:** Género literario que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. El tono de la obra dramática puede ser tanto trágico como cómico.

***Pantomima:** Formación de la habilidad general y cultural plástica del actor. El movimiento fragmentado y coordinado del cuerpo. Bases de la pantomima ilusoria. Técnica de interpretación en pantomima. Historia de la pantomima desde los griegos a los tiempos modernos. Estilos.

***Prácticas de Dirección Escénica y de Actuación:** Puesta en escena de un espectáculo, desde su concepción pasando por la planificación, producción, ensayo y montaje de éste; además de la resolución de las unidades dramáticas con personajes y la conducción de la interpretación de los actores.

***Sensorial:** Relativo a los sentidos.

***Socioterapéuticas:** Tratamiento que tienden a facilitar la reinserción social del paciente.

***Teoría e historia del arte:** Análisis de formas artísticas como ritmo, forma, proporción, composición, equilibrio, movimientos, luz, color, etc., para lograr un dominio de los elementos expresivos y de significado de la obra. Estudio de obras, autores y estilos.

***Teoría escénica:** Estudio de los diferentes sistemas expresivos que configuran el lenguaje teatral, así como de las reglas que permiten transmitirlo.

***Teoría y práctica de la Interpretación:** Estudio de la técnica de actuación y de los distintos métodos de creación y construcción del personaje. Análisis de escenas para adelantarse a los problemas de actuación que estas puedan presentar.

***Teoría y Técnica Dramática:** elementos que constituyen lo dramático: espacio, tiempo, situación, personajes y conflicto. Obras correspondientes a diferentes periodos históricos. Evolución histórica de la forma dramática. Ejercicios de escritura creativa.

***Teoría teatral:** Estudio de las diferentes obras teóricas que han marcado la evolución del teatro, desde Aristóteles.

Movimientos y tendencias artísticas, culturales y sociales claves en la historia del teatro.

** **Utilería:** Son los elementos físicos que representan objetos de la vida real utilizados por los personajes para interactuar durante una representación artística*

****Voz:** Teoría y práctica de las técnicas de entrenamiento de la voz. Educación de la voz hablada y cantada. Técnicas de articulación y emisión. Fonética. Teoría y práctica de la correcta pronunciación del idioma. Dicción y expresión oral. Verso. La voz como instrumento creativo aplicado a la interpretación.*

Más carreras en:

<http://www.mi-carrera.com/CarrerasProfesionales.html>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
"Perfiles Profesionales" – Orientación Vocacional, Vocación vs. Carrera
<http://www.mi-carrera.com>
Email: patricia.micarrera@gmail.com
Chile