

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Teatro

Carrera/s: Licenciatura

Asignatura: TALLER DE COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA I

Equipo Docente

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: Ana Eloísa Ruiz

Prof. Asistentes: Adrián Andradra.

Jazmín Sequeira

Adscriptas: Ivalú Hayipanteli

Dayhana Yebara.

Ayudantes Alumnos: Gabriel alderete

Agustín Gerbaldo

Luisina Lipchak

Santiago Moroni

Lucía Bolomo

Mariana García

Victoria Matheu

Nicolás Giovanna

Agustina gosso

Turno mañana: Comisión A: Jueves de 9 a 13,30hs

Turno tarde: Comisión B: miércoles de 15hs a 19,30hs.

Mail: anaruiz@artes.unc.edu.ar

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

El trabajo que se desarrolla en la cátedra taller de composición y producción I” plantea una dinámica en la que se pondrán en práctica aquellos aspectos teatrales que permitan dar sentido a una determinada composición escénica.

Se llevará adelante una experimentación desde técnicas actorales concretas que apuntarán a la visualización de la escena abordada desde distintas problemáticas surgidas del tratamiento de los diferentes elementos del hecho teatral. Se arribará a situaciones teatrales en las cuales se desarrollará una profundización, tanto de las líneas de sentido emergentes como de problemáticas teatrales encontradas durante el proceso de trabajo.

La improvisación como método compositivo adquiere considerable valor en el presente proyecto ya que permitirá trabajar con distintos materiales desde una instancia individual de adquisición y búsqueda a una proyección de la acción de manera grupal.

Por lo tanto se elaborará una dramaturgia grupal ajustando y definiendo los contenidos que se consideren de mayor importancia.

2- Objetivos

- Reconocer y desarrollar la capacidad de generar teatralidad desde el trabajo actoral individual y grupal
- Incorporar y reflexionar sobre estrategias que posee el actor en la composición
- Adquirir técnicas que permitan un juego dinámico en la composición grupal
- Reconocer en la improvisación un elemento posible de construcción dramática.
- Reconocer los diferentes elementos del hecho teatral como productores de sentido.
- Adquirir elementos críticos para el análisis del trabajo llevado adelante, su evolución y finalidad.

teatro

facultad de artes

Contenidos

Unidad Nº 1 Cuerpo- Acción- Gestualidad- Presencia.

Despliegues dinámicos del cuerpo. Direccionalidad. Proyección en el espacio. La acción como acontecimiento. Incidencia y potencia del mirar, estar, proyectar condensar. Gestualidad. Afectación. Comportamiento. Percepción individual y grupal. Sintonía. Movimientos sincrónicos. La discontinuidad. Trabajo dual. Resonancia. La improvisación como estrategia compositiva: A partir del movimiento. Como encuentro de materialidades. Como sinónimo de variación.

BIBLIOGRAFÍA

VALENZUELA JOSÉ LUIS. "Robert "Bob Wilson. La locomotora dentro del fantasma. Atuel, 2004.
BARBA, EUGENIO "Dramaturgia Escénica". Principios de dirección escénica". Recopilación de Ceballos, Edgar Grupo Editorial Gaceta S.A.
BARBA, EUGENIO. "Quemar la casa. Orígenes de un director." Editorial Catálogos 2010.

Unidad Nº 2

- **Elementos de composición. Estrategias. Dramaturgia grupal.**

- Modificación en la temporalidad de la acción (acelerar, ralentar o detener ciertas acciones)
- Incorporación de desplazamientos o cambios de direcciones
- Diseño y organización de los cuerpos en el espacio.
- Aplicación de la ley de semejanza (contagio)
- La repetición
- Desarrollo de acciones en coro
- Desarrollo de acciones en cannon.
- Modificación de la relación proxémica.
- Re direccionamiento de la/s mirada/s
- Ruptura de una secuencia lógica de acciones (modificación en la relación causa-efecto/acción-reacción; modificación del orden lógico de una acción; repetición de una acción)
- Reducción o ampliación de una acción
- Modificación en la intensidad de una acción
- Identificación de roles/figuras.
-

BIBLIOGRAFÍA

BARBA, EUGENIO. Un Amuleto hecho de memoria.
FONTANA, JUAN CARLOS. "Cuando el cuerpo es el mensaje" Revista Cuadernos del 'Picadero. N°3 Instituto Nacional del Teatro. 2004

teatro

facultad de artes

Unidad N°3. Concepciones espaciales. La mirada del espectador.

- Despliegue de diseños espaciales
- El espacio como elemento inicial de composición.
- Configuración y diseño de la acción en el espacio
- Configuración de las distintas materialidades y su organización en el espacio.
- Rol-lugar del espectador. Concepción poética.
- Espacio escénico. Dramático. Escenográfico.

BIBLIOGRAFÍA

BREIER GASTÓN, "La escena presente" Editorial infinito buenos aires 2012
FONTANA, JUAN CARLOS "El espacio como totalidad" Entrevista a Rubén Szuchmacher. Cuadernos del Picadero. Cuaderno N°4 INT. Diciembre 2004
CANTENA, ALBERTO "La organización del vacío" Entrevista a Gastón Breyer. Cuadernos del Picadero. Cuaderno N°4 INT. Diciembre 2004.

Unidad N°4 Producción escénica.

- Evolución de la improvisación
- Reconocimiento de los elementos compositivos de cada escena.
- Disparadores- excusas textuales- posibles puntos de partida
- Relación de los materiales propuestos por cada actor: su relación en el grupo
- Desarrollo de la situación planteada: trazo del recorrido a seguir
- Evolución de la escena: definición de la construcción de sentido planteada
- Parámetros que entran en juego en cada escena

BIBLIOGRAFÍA

LEON FEDERICO. "Registros" Adriana hidalgo editora. Buenos Aires, 2005.
VERONESE DANIEL "Cuerpo de prueba I" Editorial ATUEL Buenos Aires 2005.
CRUZ, ALEJANDRO "Discursos que producen ficción sin representación" Entrevista a Alejandro Catalán. . Cuadernos del Picadero. Cuaderno N°3 INT. Diciembre 2007.
TOPORKOV VLADIMIR "Trazo y fijación por acciones físicas Principios de dirección escénica".Recopilación de Ceballos, Edgar Grupo Editorial Gaceta S.A.

Unidad N°5 Proceso creativo. Producción Escénica.

- Diagrama de ensayos
- Aplicación de principios compositivos y aspectos actorales abordados.
- Dramaturgia parcial y final
- Diseño y evolución de la concepción espacial.
- Aspectos de producción.

BIBLIOGRAFÍA

teatro

facultad de artes

IRAZÁBAL FEDERICO "La incerteza como principio compositivo" Cuadernos del Picadero. Cuaderno N°3 INT. Diciembre 2007.

Bibliografía Ampliatoria

CEBALLOS, EDGAR Principios de dirección escénica. Grupo Editorial Gaceta S.A.
NAUGRETTE, CATHERINE. Estética del teatro. Ediciones artes del sur.2004.
PAVIS, PATRICE. Diccionario de Teatro. Paidós. Barcelona 1990
STANISLAVSKI, CONSTANTÍN. Manual del actor. Editorial Diana. 1960.
VALENZUELA, JOSÉ LUIS. Antropología teatral y acciones físicas. INT. Colección. El país teatral. Serie de estudios teatrales. 1999
ARTAUD, ANTONÍN. El teatro y su doble. Ediciones Retórico. Julio 2002
UBERSFELD ANNE. La escuela del espectador (59-73)

Propuesta metodológica:

Cada encuentro contará con un momento de Introducción, desarrollo y experimentación. Aplicación en el grupo, reflexión y cierre final. Análisis de variables. Técnicas posibles.

Se trabajará sobre núcleos temáticos derivados de las improvisaciones previas. Se tendrán en cuenta referentes textuales y producciones escritas en los diferentes grupos. Se rescatarán perfiles de personajes elaborados en la primera etapa. Se abordarán situaciones seleccionando además elementos importantes de composición (escenográficos, lumínicos etc.)

Se trabajará con la modalidad de ensayo atendiendo las modificaciones teatrales pertinentes. Se acordarán roles operativos de producción y se planificará el tiempo en relación a la muestra final. Se realizará una muestra final a público. Se reflexionará acerca de la mirada del espectador y su rol, lo que constituirá el último parcial y será el cierre final da la cáte

Evaluaciones:

Trabajo práctico N°1. Unidad N°1 Tema: **Recorrido, acción y gestualidad.** Improvisación. Presentación de a dos estudiantes.

Trabajo práctico N°2 Unidad N°2 Tema: **Estrategias compositivas.** Diseño general de acciones . Repetición y variación. Gestualidad individual y resonancia grupal. Se trabajará sobre secuencias y situaciones teatrales surgidas del trabajo de improvisación aplicando los contenidos de esta unidad. Presentación de manera grupal. **MAYO**

Trabajo práctico N°3 tema: **Estrategias compositivas.** Temporalidad proyección y ruptura. Presentación de manera grupal. **MAYO**

Trabajo Práctico N° 4Tema: **Espacio.** Presentación de diseño de espacio y una propuesta de instalación práctica. Intervención de sala azul (comisión A) y Teatrino (comisión B) presentación de una carpeta articulando los contenidos de esta unidad. Fecha estipulada: 17 de Septiembre (Comisión A), 16 de Septiembre (Comisión B) **SEPTIEMBRE**

teatro

facultad de artes

Trabajo Práctico N°5 Tema: **Espacio y escena**. Creación de una escena grupal a partir del dispositivo espacial diseñado en el TP 3. Fecha estipulada: 1 de Octubre (Comisión A), 30 de Septiembre (Comisión B) **SEPTIEMBRE**

Trabajo Práctico N°6 Tema: Análisis del espectáculo. Escrito individual. Aplicación de los contenidos a través del análisis de dos obras del medio teatral cordobés. Fecha estipulada: 22 de Septiembre (Comisión A), 21 de Septiembre (Comisión B) **MAYO**

Parcial N°1 Temas: Acción, cuerpo, dramaturgia improvisación. Escrito de manera individual. **JUNIO**

Parcial N°2 Elementos compositivos de la escena. Características generales de la producción. Diseño general de espacio. Nociones de temporalidad. **AGOSTO**

Parcial N°3 La escena. Acciones generales. Puntos de tensión. Líneas de sentido. **SEPTIEMBRE**

Parcial N 4 La escena. El proceso creativo. Análisis general de la producción. Presentación final previa a la muestra a público. **OCTUBRE**

Requisitos para la promoción, regularidad y alumnos libres.

Para el establecimiento de los requisitos de los distintos regímenes de alumnos promocionales, regulares y libres, la cátedra se basa en el “Régimen de alumnos” Resolución N°462/99 y N° 248/02 que a continuación se transcribe:

Regimen de Promoción: Será considerado PROMOCIONAL el alumno/a que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: contar con el 80% de la asistencia a las clases teóricas- prácticas; el 80% de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6(seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de los trabajos parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y promedio mínimo de 7 (siete) El alumno/a rendirá un coloquio integrador de la materia correspondiente a la presentación de una escena grupal y una monografía. La promoción tendrá vigencia hasta el semestre subsiguiente.

Regimen de Regularidad: El alumno/a deberá aprobar el 80% de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4(cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años.

Alumnos Libres: El alumno/a deberá presentar una escena de 10 minutos de duración como mínimo y 15 minutos como máximo en la que se evidencie el abordaje de los contenidos de la cátedra.

Requisitos:

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Presentación de una escena en la que se pongan en juego contenidos propuestos en el programa: La conformación del grupo debe ser de al menos dos integrantes que sean alumnos regulares del departamento de Teatro.
- Presentar una carpeta con el desarrollo de dos contenidos del programa.
- Presentar un informe sobre el proceso de creación y puesta en escena.
- Entrevista Final: Exposición oral sobre teoría y práctica.