

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: ACTUACIÓN II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto: Rodrigo Cuesta

Prof. Asistente: Andrés Rivarola

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Candelaria Saldaño Vicente

Adscriptos: Daniela Fontanetto

Distribución Horaria

Régimen Anual

Turno único: miércoles de 12hs. a 15hs.

Consultas: miércoles de 11hs a 12hs.

e-mail: rodrigocuesta@artes.unc.edu.ar

teatro

facultad
de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Introducción

«Pero, ¿puede existir el teatro sin actores? No conozco ningún ejemplo de esto (...). ¿Puede el teatro existir sin el público? Por lo menos se necesita un espectador para lograr una representación. (...) De esta manera podemos definir el teatro como lo que 'sucede entre el espectador y el actor'.»

Jerzy Grotowsky

El presente programa propone una introducción al trabajo del actor como fenómeno creativo colectivo, lúdico y relacional, en estrecha vinculación con el conjunto de agentes creativos que intervienen en la construcción de un espectáculo teatral y en relación a una mirada fundante: la del público.

Lejos de la impartición de una *técnica actoral* determinada, la Cátedra propone a los alumnos investigar/se en su actoralidad, la propia: descubrir su *poética actoral* particular (su diferencia) así como los distintos entramados en los cuales la misma puede desarrollarse.

Nos proponemos alejarnos de un paradigma modernista de la actuación (por el cual, la actuación es una técnica), para abrir el trabajo de los alumnos hacia la multiplicidad de la actoralidad: las muchas actoralidades posibles, las muchas actuaciones que puedan suceder en relación a diferentes *contextos de actuación* y diferentes *contextos de mirada*.

¿Qué es un actor? ¿A partir de qué y cómo construye escena? ¿Construye escena? ¿Cuáles son sus herramientas de trabajo? ¿Cuál es su propia poética y cómo esta se relaciona con las otras que hacen al tejido de creadores que componen una obra? ¿Qué es un texto teatral, cómo leerlo, cómo abordarlo, como ponerlo en relación con los otros elementos de la puesta en escena a partir del propio cuerpo/la propia voz multiplicados?

A partir de un abordaje práctico intensivo, el presente programa propone un acercamiento creativo a estos interrogantes, el cual nos permita indagar en la propia poética actoral y el propio devenir escénico a partir de ejercicios, improvisaciones y el trabajo con textos.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Fundamentación

«La relación viene primero, ella precede.»
Gregory Batenson

«Nadie, hasta ahora, ha determinado lo que
puede un cuerpo.»
Baruch de Spinoza

Un actor *es* lo que actúa: no existe un sujeto actoral fijo, constante en el tiempo, sino *una actuación que sucede*. Que sucede en el contexto de un complejo de relaciones: relaciones que hacen al fenómeno teatral (la mirada del espectador) y que hacen a una obra teatral determinada (los elementos y agentes con los que cada obra en particular pone al actor en relación).

¿De dónde trabajar la actoralidad, si todo es relacional, impredecible y contingente? De dos elementos: la acción y la “pauta que conecta” (Batenson) propia de cada actor: su imaginario.

Tomando como eje estos dos elementos, la Cátedra propone a los alumnos *entrenar en la acción* y descubrir/trabajar el desarrollo de su propio imaginario, su propio sistema relacional: el cómo particular de cada actor con el que este se relaciona con los diferentes elementos de una puesta en escena (texto, espacio, “código”...) y con la mirada que lo funda (el espectador, el director).

En este sentido, la cátedra propone a *aprender a actuar, actuando*: poniendo a los actores a suceder como actores, dentro de contextos de actuación: escenas, ejercicios de improvisación, trabajo con textos, acercamientos a la dramaturgia y la dirección, ejercicios físicos, etc. Serie de trabajos que dispongan al actor dentro del *juego de tensiones* que es el fenómeno teatral: tensión con el otro que mira, tensión con el otro que actúa, tensión con los otros elementos de la puesta en escena, tensión con el propio cuerpo/la propia voz, tensión con diferentes códigos de actuación, tensión con las diferentes variables de composición (ritmo, dimensión, fuerza, etc.).

Esto llevará a los actores a descubrirse a sí mismos como *el actor que están siendo* en tensión con *el actor que quieren ser* a partir de la identificación de sus marcas identitarias actorales por medio del despliegue consciente y reflexivo de su propio imaginario, su propia poética actoral. Esto les permitirá ser cada vez más auto-conscientes del potencial de su actoralidad, abiertos a diferentes contextos de actuación y capaces de tomar decisiones como sujetos artísticos.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Objetivos

Generales:

- Promover el desarrollo de la actoralidad específica de cada alumno, mediante el descubrimiento y puesta en marcha de su imaginario y su capacidad de acción en el contexto de lo teatral (una mirada).
- Entrenar la capacidad creativa de los alumnos/actores desde un abordaje relacional respecto a los demás agentes y elementos que intervienen en la construcción del fenómeno teatral.

Específicos:

- Abordar la actuación, problematizando sobre los distintos componentes de la escena.
- Incorporar una dinámica de trabajo en la que se potencien e identifiquen las capacidades creativas de cada integrante del grupo.
- Conocer el propio potencial creador-expresivo disfrutando del proceso de su exploración e investigación.
- Desarrollar un entrenamiento específico individual y grupal, que cree en el alumno una propia disciplina de trabajo, y que atienda, también, al consecuente abordaje de la escena.
- Trabajar los conceptos de acción, partitura, dramaturgia y dirección.
- Incorporar la metodología de la improvisación como método de construcción de sentido.
- A partir de textos teatrales e hipótesis de escena, potenciar aspectos teatrales atendiendo las dinámicas de espacio, tiempo, personajes u otros.

Contenidos

Unidad I: *El cuerpo-metáfora*

- Reconocimiento de la potencialidad creadora del cuerpo. Impulso y contra-impulso. Fuerza y nivel de respuesta.
- Dinámicas espaciales.
- Acción y proyección de la acción.
- Coordinación y disociación en el trabajo grupal.
- Concentración y atención.

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

- Conciencia y regulación de la energía, su consecuencia en el otro.
- Interacción con dispositivos escenográficos.
- La voz, su cadencia, cualidad. Denotación y connotación.
- La gestualidad.

Unidad II: *La acción como herramienta.*

- Mecanismos grupales de coordinación de distintos ritmos y frecuencias
- Silencio corporal. Pausa. Acciones paralelas. Simultaneidad.
- Coreografías. Figura y fondo.
- Planos y direcciones de la acción en el espacio.

Unidad III: *Devenir actor en contexto de ficción escénica.*

- Improvisación. Reglas de la improvisación. Pautada y libre.
- Roles y personajes.
- Acciones físicas.
- Partitura de acciones físicas.
- Aproximación a la escena.
- Estructura dramática.
- Síntesis de los lineamientos generales de una escena
- El ensayo.

Unidad IV: *Devenir actor en contexto de representación dramática.*

- Análisis textual.
- Discursos de los personajes.
- Universos ficcionales.
- Circunstancias dadas.
- Lo dicho y lo no dicho.
- Lo presentado y lo representado.
- Propuestas estéticas. La mirada del director.

Unidad V: *Devenir actor en contexto de representación dramática II*

- Nociones básicas de dramaturgia
- Nociones básicas de dirección
- El actor y los ensayos
- El actor y los elementos compositivos
- El actor y el director

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía

La presente bibliografía se ofrecerá como estudios teóricos sobre la problemática de la actuación y la formación del actor, y fomentará la reflexión del quehacer teatral en el alumno. Desde la cátedra se ofrece además alguna bibliografía de lectura no obligatoria. .

BARBA, E. , *La canoa de papel*, Méjico, Grupo editorial Gaceta, 1992

BROOK, P., *El espacio vacío*, Barcelona, Península, 1993

GROTOWSKY, J., *Hacia un teatro pobre*, Méjico, Siglo XXI, 1970 (prim. Edición 1968)

HETHMON, R. *El Método del Actor's Studio''(Conversaciones con Lee Strasberg)* Editorial Fundamentos. Madrid 1972

SERRANO, R. *Nuevas Tesis sobre Stanislavski*, Buenos Aires, Editorial Atuel, 2005

STANISLAVSKY, K., *El trabajo del actor sobre sí mismo*, Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1986

STANISLAVSKY, K. , *La construcción del actor sobre su papel*, Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1993

STRASBERG, Lee , *Un sueño de pasión el desarrollo del método*, Editorial Icaria, 1990

Dramaturgias para trabajar en clases:

CALDERON, Gabiel / EX, que revienten los actores

CUESTA, Rodrigo / La Calderilla

CUESTA, Rodrigo / La desconfianza 3 –Matar al Otro

DAULTE J, TANTANIÁN A, SPREGELBURD R / La escala humana

DAULTE, Javier /Nunca estuviste tan adorable

DÁVILA Ariel / Inverosímil

MARTINIC, Ivor / Mi hijo solo camina un poco más lento

MARULL, Gonzalo / Tantalegría

MARULL, Gonzalo / Quinotos al rum

Universidad
Nacional
de Córdoba

RODRIGUEZ SEOANE, Sol / Plantas de Interior

TOLCACHIR, Claudio / La omisión de la familia Coleman

Bibliografía de lectura sugerida

ARROJO Víctor, El Director teatral ¿es o se hace?, Instituto Nacional del Teatro 2015

BACHELARD Gastón “La poética del espacio”

CEBALLOS Edgar, Principios de dirección escénica, México-1992

NACHMANOVITCH Stephen “Free Play-La improvisación en la vida y en el arte”

PAVLOVSKY Eduardo “Espacio y Creatividad”

“Nueva Dramaturgia Argentina” Editorial INTeatro

“La Carnicería Argentina” Editorial INTeatro

“Dramaturgos Argentinos en el Exterior” Editorial INTeatro

“Confluencias Dramaturgias Serranas” Editorial INTeatro

Cuadernos de Picadero, Instituto Nacional del Teatro-INT

III Foro De Dirección Teatral /Festival de Teatro Mercosur , Argentina-Córdoba 2003

Universidad
Nacional
de Córdoba

Propuesta Metodológica

En primera instancia, es importante aclarar que si bien los temas están ordenados y divididos convencionalmente, no necesariamente corresponden a su dictado real, ya que la dinámica de la Cátedra, su programa de contenidos y su estrategia pedagógica se actualiza permanentemente en relación a la experiencia real y a la empatía que el conjunto de individualidades que es el grupo logre construir con el programa.

La materia se dictará en clases teórico-prácticas y estarán estructuradas generalmente en tres instancias:

Una **primera etapa** que incluye, en un comienzo, una *previa* para que el cuerpo del estudiante se predisponga al trabajo en clase y su imaginario se active dentro del contexto particular de la misma. Se coordina la ejercitación en miras de cumplir ciertos objetivos ya decididos para esa jornada en particular y concertando el trabajo expresivo-imaginativo.

Una **segunda etapa** en la cual los alumnos deben aplicar lo trabajado en la *previa* a la creación de una escena a partir de determinadas *coordinadas de acción* (“materiales”, por ejemplo: disociación texto-acción; “ficcional”, por ejemplo: una improvisación; “de representación dramática”, por ejemplo: puesta en marcha de un texto teatral).

Una **tercera etapa**, de cierre de clase, en la que se reflexionará sobre lo trabajado, con el propósito de activar el pensamiento creativo y analítico de los alumnos sobre su propia actoralidad y el suceder de lo escénico. Esto trae consigo ineludiblemente una reformulación enriquecedora de lo presentado y trabajado en la clase.

Propuesta de Evaluación

Se propone desde la cátedra instancias de evaluaciones parciales, finales, trabajos prácticos y coloquios. Consideramos que en los procesos de aprendizaje de una disciplina artística debemos fomentar tanto el desarrollo del pensamiento crítico a través de experimentaciones prácticas como también reflexiones personales y grupales en torno a las problemáticas en la formación del actor.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Condición Promocional: Asistir al 80% de las clases teórico-prácticas; aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un

Universidad
Nacional
de Córdoba

promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Condición Regular: 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).

Examen condición regular: el alumno deberá presentar sus trabajos para consulta razonablemente antes de la fecha de examen. No se permitirán los exámenes sin consulta previa.

Condición Libre:

El estudiante que decida rendir en condición de Libre deberá presentar en mesa de examen:

- 1) Escena grupal, con una duración de 15 a 20 minutos, que incluya diálogos y un monólogo, junto a una propuesta de diseño espacial, partitura de acciones, utilización de objetos, vestuario. Debe estar referida a los contenidos del programa y a las consignas de los prácticos de la materia: método de acciones físicas, trabajo sobre textos de autor, etc.
- 2) Carpeta / Informe sobre el proceso de construcción, creación y puesta en escena y se explicita la relación de la escena con las unidades de la materia y se relacione con el material bibliográfico propuesto por la cátedra.
- 3) Informe monográfico sobre una de las unidades del programa.
- 4) Una entrevista final sobre teoría y práctica escénicas, aplicadas a su proceso
- 5) Deben realizar al menos una consulta previa al examen. El estudiante que decida rendir en condición de libre deberá presentar las escenas en la mesa de examen inmediata anterior a la que decide presentarse, previo aviso a los docentes a los fines organizativos.

Para la escena, carpeta y entrevista deberá:

Universidad
Nacional
de Córdoba

- a) Considerar los temas y contenidos del programa trabajados en clases y las consignas dadas para los trabajos prácticos y parciales de presentaciones de escenas;
- b) Dar cuenta de un reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones actorales trabajadas en la defensa y exposición de los modos y los criterios de composición de las escenas;
- c) Relacionar lo trabajado prácticamente con los textos teóricos propuestos por la cátedra.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Cabe destacar que algunas clases cuentan con una energía física particular, y la masividad de los estudiantes nos obliga a extremar las precauciones y el cuidado de los alumnos en el espacio, y del espacio en sí.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma de Clases Actuación II

La materia se dicta los días miércoles, con una duración de tres horas reloj. Denominamos a las clases prácticas-teóricas, invitando a los alumnos a una experimentación práctica para luego reflexionar y relacionar con referentes teóricos.

Debemos destacar que si bien hay un cronograma de trabajo, no necesariamente la materia lleva un eje lineal, sino que a veces los contenidos están en constante movimiento.

1	21 Mar	Clase presentación / Clase práctica	Presentación de la materia y docentes a cargo / Presentación de Programa – Desarrollo- Metodología/ Contenidos / Clase Diagnóstico
2	28 Mar	Clase práctico-teórica	Entrenamiento /Potencialidad creadora del cuerpo / Dinámicas Espaciales / Acción y proyección de la acción (Unidad I)
3	4 Abril	Clase práctico-teórica	Entrenamiento /Reconocimiento de las problemáticas de actuación / La voz, cadencia, cualidad / Denotación y connotación (Unidad I)
4	11 Abril	Clase práctico-teórica	Entrenamiento / Clase dividida en dos grupos / reconocimiento, del espacio y del otro sin el sentido de la vista / Dictado del Práctico N°1(Unidad I)
5	18 Abril	Clase práctico-teórica	Mecanismos grupales de coordinación de distintos ritmos y frecuencias/ Acciones paralelas-simultaneidad/ problemáticas de actuación (Unidad I, II)
6	25 Abril	Clase práctico-teórica Entrega de Práctico N°1	Concentración y atención/ Conciencia y regulación de la energía, su consecuencia en el otro/ Coreografías. Figura y fondo (Unidad I, II)
7	02 Mayo	Clase práctico-teórica Recuperatorio Entrega de Práctico N°1	Improvisación. Reglas de la improvisación. Pautada y libre. /Roles y personajes. (Unidad II)
8	09 Mayo	Clase práctico-teórica	Acciones físicas/ Partitura de acciones físicas/ Aproximación a la escena/ Estructura dramática. (Unidad II)
9	16 Mayo	Clase práctico-teórica	Acciones físicas/ Partitura de acciones físicas/ Aproximación a la escena/ Estructura dramática. / Dictado de Parcial N°1 y Trabajo Práctico N°2 (Unidad II)
-	23 Mayo	-----	Exámenes Turno Especial de Mayo
10	30 Mayo	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad III)
11	06 Junio	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial N° 1 (Unidad III)
12	13	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial N°1 (Unidad III)

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

	Junio		
-	20 Junio	-----	Feriado Nacional
13	27 Junio	Presentación Parcial N°1	Clase Presentación y Entrega de Parcial N°1 y Trabajo Práctico N°2
14	04 Julio	Presentación Parcial N°1 (Continuación)	Clase Presentación y Entrega de Parcial N°1 y Trabajo Práctico N°2
Receso Invernal			
15	25 Julio	Recuperatorios Clase práctico-teórica	Recuperatorio de Presentación y de Parcial N°1 y Trabajo Práctico N°2 / Comienzo de trabajo con el Texto-Análisis Textual (Unidad IV)
16	01 Ago	Clase práctico-teórica	Texto-Análisis Textual-Actuación de Escena (Unidad IV) Dictado del Trabajo Práctico N°3
17	08 Ago	Clase práctico-teórica	Universos Ficcionales / Lo dicho y lo no dicho / Lo presentado y lo representado / Actuación de Escenas (Unidad IV)
18	15 Ago	Clase práctico-teórica Trabajo Práctico N°3	Entrega del Trabajo Práctico N°3 Propuestas estéticas. La mirada del director / Actuación de Escenas (Unidades V)
19	22 Ago	Clase práctica-teórica	/ Texto / Dramaturgia/ Actuación y Dirección (Unidades V) Dictado del Parcial N°2 y Trabajo Práctico N°4
20	29 Ago		Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V)
21	05 Sep	Clase práctico-teórica	Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V)
22	12 Sep	Clase práctico-teórica	Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V)
23	19 Sep	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial N°2 / Escenas-texto-actuación-dirección-puesta en escena
-	26 Sep	-----	Exámenes Turno especial de septiembre
24	03 Oct	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial N°2 /Escenas-texto-actuación-dirección-puesta en escena
25	10 Oct	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial N°2 /Escenas-texto-actuación-dirección-puesta en escena
26	17 Oct	Finales /Parcial N°2 y Trabajo práctico N°4	Presentación de Parcial N°2 y Trabajo Práctico N°4
27	24 Oct	Finales /Parcial N°2 y Trabajo práctico N°4 (continuación)	Presentación de Parcial N°2 y Trabajo Práctico N°4
28	31 Oct	Finales /Parcial N°2 y Trabajo práctico N°4 (continuación)	Presentación de Parcial N°2 y Trabajo Práctico N°4
29	07 Nov	Recuperatorio Parcial N°2 y Trabajo práctico N°4	Recuperatorios y revisiones generales de la materia
30	14 Nov	Clase final	Cierre de la materia / Firma de libretas