

323. Historia de la Cultura y el Teatro Argentino - Programa 2017	2
329. Producción II - Programa 2017	10
331. Análisis Textual II - Programa 2017	14
337. Producción III - Programa 2017	22
340 - Seminario de Técnicas Autorales - Programa 2017	29
347. Seminario de Sonorización II - Programa 2017	33
348. Seminario de Ilucionación II - Programa 2017	39
349. Seminario de Caracterización - Programa 2017	46
3008. Teatro Occidental - Programa 2017	61
3016. Teatro Argentino - Programa 2017	66
3044. Seminario de Diseño de Vestuario y Maquillaje - Programa 2017	74
3045. Recursos Sonoros - Programa 2017	89
3058. Práctica Docente II_ Contexto no formales - Programa 2017	95

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017
SEGUNDO CUATRIMESTRE
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: Licenciatura en Teatro **Plan: 89 y 2016**
Asignatura: HISTORIA DE LA CULTURA Y EL TEATRO ARGENTINO (Plan 1989) TEATRO ARGENTINO (Plan 2016)
Equipo Docente:
- Profesores:
 Prof. Titular: Mariana Jesús Ortecho
 Prof. Adjunto: Mauro Alegret
 Prof. Asistente: Mariela Serra
Distribución Horaria
Turno único (segundo cuatrimestre):
Lunes: de 8.30 a 11hs.
Jueves: de 13 a 15hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

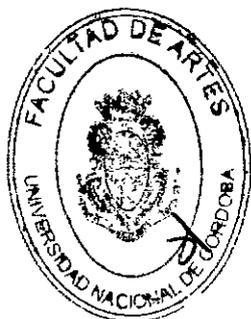
Las profundas transformaciones y cuestionamientos teórico-epistemológicos que, en las últimas décadas, han tenido lugar en el amplio campo de las Ciencias Sociales y Humanas, han puesto en jaque a la propia –y pretendidamente ingenua– noción de Historia.

De esta manera, este término y sus alcances fueron problematizándose y relativizándose mediante planteos críticos que han señalado desde diferentes posiciones geo-políticas los peligros de la narración unilateral, sea ésta referida a rasgos identitarios, procesos sociales o fenómenos culturales.

En este marco, uno de los cuestionamientos más fecundos ha sido probablemente la denuncia a la organización lineal de los pueblos que establece estadios graduales de desarrollo humano a partir de la división jerarquizada entre culturas que han empleado a la escritura como recurso representacional para la transmisión de su memoria frente a aquellas, descalificadas por esta matriz moderno/colonial, que han empleado otras formas de representación, por ejemplo la ritual (teatral) como es el caso de los pueblos nativos americanos.

Desde esta perspectiva es posible entonces recuperar el potencial epistemológico de la rica y singular forma de representación teatral para reivindicar y explorar sentidos vinculados a la experiencia ritual, denostados por la “historia” de matriz eurocentrada oficial.

El recorrido de esta Cátedra propone entonces partir de una reflexión sensible y dialogal sobre la noción de Historia, que ha privilegiado la escritura frente a otras

teatro

facultad de artes

formas de representación, para asomar a las potencialidades (probablemente aún insospechadas) del Teatro como forma de producción/expresión de conocimiento, capaz de subvertir los postulados más profundos en relación a la producción de teoría; es decir, desplegando su enorme potencial epistemológico.

La Historia de la Cultura y el Teatro Argentino se propone de esta manera circunscripta a una problemática más amplia vinculada a la cuestión de lo latinoamericano, su construcción moderno/colonial y sus posibilidades e iniciativas de emancipación gnoseológica y cultural.

Por ello, la consideración de lo argentino en relación a lo cultural general y lo teatral particular, se delinearán en este recorrido de contenidos desde una perspectiva atenta a los atributos de la América profunda que vive más allá de los límites políticos, tramando una identidad honda e indiscutiblemente regional.

Los singulares géneros y formas dramáticas, característicos de lo comúnmente denominado como "Teatro Argentino", requieren de este modo vincularse a ciertos rasgos que los precedieron y que desde experiencias de opresión y negación se derramaron sobre la escena bajo las formas de la crítica, la ironía y la denuncia tras el humor.

2- Objetivos

2.1 Objetivo General:

Presentar y discutir perspectivas teórico-conceptuales que problematizan la noción de Historia, en pos de trascender las perspectivas eurocéntricas naturalizadas, recuperando el potencial epistemológico (artístico y gnoseológico) de la forma de representación ritual (teatral) a la luz de las formas dramáticas y géneros que se han entendido como característicos del denominado "Teatro Argentino".

2.2 Objetivos Específicos:

- Revisar crítica y dialogalmente los fundamentos epistemológicos que han sustentado a la "historia" como una noción y práctica monolítica en detrimento de concepciones plurales sobre la multiplicidad de sentidos que traman las memorias de los pueblos.
- Presentar y analizar de manera conjunta las características semióticas sobre las que estas dinámicas gnoseológicas se han apoyado.
- Promover la exploración en torno a las potencialidades singulares de la forma de representación teatral como peculiaridad gnoseológico/cultural latinoamericana, y desde allí, argentina.
- Fomentar el pensamiento crítico que articula creatividad conceptual con rigor analítico.
- Promover la curiosidad y el respeto por las tradiciones culturales y sus propias formas de registrar la memoria.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1: La Historia; más allá de “la letra”

La noción de *Historia* y su transformación a la luz de los planteos sociales críticos contemporáneos.

Organización semiótica de los pueblos: La ponderación de la escritura y la negación del ritual.

Apertura y subversión del teatro, tal como lo conocemos.

Unidad 2: Sobre la/s forma/s de conocer y las heredadas limitaciones moderno/coloniales

Relación saber/poder en el marco del proceso (histórico) moderno/colonial.

Escisión entre “hombre”-mundo, cuerpo-mente y finalmente arte-ciencia.

Revaloración de la práctica artística como proceso de producción de conocimiento

Unidad 3: Una aproximación a la (construcción de) Argentina en el marco de “lo latinoamericano”

La disputa por la identidad nacional: Fragmentos culturales emergentes y naciones negadas.

Más allá del arte: El ritual cotidiano en el centro de la “América Profunda”.

La observación de lo propio como (camino) metodológico transdisciplinar.

Unidad 4: La ritualización de nuestra propia historia como una “nueva” historia del ritual

La noción de Performance como puente conceptual entre diferentes mundos: la ciencia y el arte, occidente y sus múltiples “otros”.

El ritual como construcción in-corpórea de la propia historia.

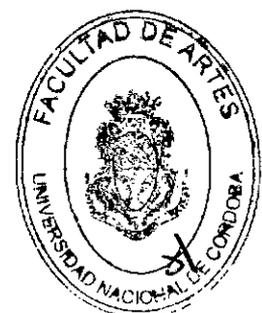
Apertura a concepciones alternativas en torno a la noción de teatro y ritual.

Unidad 5: Exploraciones teórico/poético/escénicas en torno al tenor histórico del ritual

Recuperación a partir de la memoria subjetiva –personal y/o grupal– de prácticas rituales.

Caracterización ético/estética de estas representaciones en el marco de tradiciones culturales, sociales generales y/o familiares.

Análisis de su tenor histórico y potencial semántico.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Bibliografía Unidad 1:

- Cebrelli, Alejandra. y Arancibia, Víctor (2005) *Representaciones sociales. Modos de mirar y hacer*. Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, Salta.
- Mignolo, Walter (1991) "La colonización del lenguaje y de la memoria: complicidades de la letra, el libro y la historia". En Iris Zavala (Comp.), *Discursos sobre la invención de América*. Amsterdam, Rodopi.
- Palermo, Zulma (2003) "La cultura como texto: tradición/innovación". En *Culture et discours de subversion*. Rev. Sociocritiques. Montpellier, Univ. de Montpellier.

Bibliografía Unidad 2:

- Lander, Edgardo (2000) "Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos" en *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* Edgardo Lander (comp.) Buenos Aires, CLACSO.
- Ortecho, Mariana (2014) "Por un intento de subversión interpretativa: Crítica a la forma occidental de producir conocimiento social y recuperación de saberes populares" En *Interamerican Journal of Philosophy*. Vol. 5. Issue 2. USA: University of Texas. 45-66.
- Palermo, Zulma (2010) "La Universidad latinoamericana en la encrucijada decolonial" En *Otros Logos*. N° 1. Argentina: Facultad del Comahue. Universidad Nacional de Neuquén. 43-69.

Bibliografía Unidad 3:

- Kusch, Rodolfo (1976) *Geocultura del hombre americano*. Editorial Fernando García Cambeiro. Buenos Aires.
- Kusch, Rodolfo (1975) *América Profunda*. Buenos Aires, Editorial Bonum.
- Mignolo Walter (2003) *Historias locales / Diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid, Ediciones Akal Cuestiones de Antagonismo.
- Dubatti, Jorge (2012) *Cien años de Teatro Argentino*. Buenos Aires, Biblos.

Bibliografía Unidad 4:

- Bianciotti, María Celeste y Ortecho, Mariana Jesús (2013) La noción de Performance y su potencialidad epistemológica en el hacer científico social contemporáneo. En *Tábula Rasa*. N° 19. Bogotá, Colombia.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Turner, Víctor (2002) La antropología del performance. En: Geist (comp.). *Antropología del ritual*. 103-144. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Schechner, Richard (2000) *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires, Libros del Rojas-UBA.

Bibliografía Unidad 5:

- Brittany Chavez, Daniel (2015) Devenir performerx: Hacia una erótica soberana descolonial niizh manitoag. En Raúl Moarquech Ferrera-Balanquet (compilador) *Andar erótico decolonial*. Buenos Aires, Del Signo.
- Palermo, Zulma (2009) El arte en la encrucijada decolonial. En Zulma Palermo (Ed.) *Arte y estética en la encrucijada decolonial*. (pp. 15-26) Buenos Aires, Del Signo,
- Pavis, Patrice (2000) *El análisis de los espectáculos*. Barcelona, Paidós.

5- Bibliografía Ampliatoria

6- Propuesta metodológica (teórico-práctica):

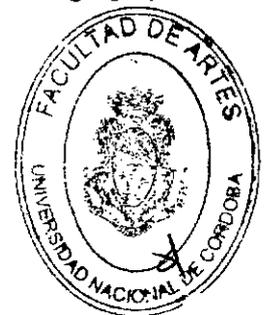
La dinámica de cada encuentro será planteada bajo la modalidad teórico-práctica, es decir que propondrá la exposición conceptual de los temas, conceptos y problemas a desarrollar (abordados con mayor detalle en la bibliografía) con un modo de ejemplificación 'empírica' orientada a suscitar el diálogo y participación de los alumnos. De esta manera, la estrategia pedagógica prevé la formulación de preguntas a los propios asistentes así como el ejercicio de planteo de respuestas que abran hacia nuevos espacios de sentido. De modo más específico, puede decirse que el interés se centrará en promover una reflexión consciente de los propios recursos conceptuales, teóricos e incluso ideológicos que traman nuestra actividad de pensamiento.

De esta manera, se pretende contribuir no sólo a la lectura crítica de los contenidos abordados sino a desplegar un proceso autónomo de aprendizaje que pueda ser transferible a otros espacios de producción y reflexión.

7- Evaluación:

A lo largo del dictado de la Cátedra se propondrá la (paulatina) elaboración de una posición crítica personal en relación a los contenidos abordados; de modo que en la instancia de evaluaciones parciales y finales los alumnos puedan disponer de un conjunto de conceptos y posicionamientos propios respecto del recorrido conceptual planteado.

Se prevé de forma concreta la realización de dos parciales (escritos o de representación escénica con instancias posterior de reflexión y discusión grupal) con posibilidad de una instancia recuperatoria.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

• Alumnos promocionales:

Se considerarán alumnos promocionales los alumnos que cumplan con:

- La asistencia mínima del 80% de las clases y la aprobación del 80% de los trabajos prácticos, talleres, o instancias de discusión planteadas.
- Aprobar dos (2) exámenes parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

(Tendrán derecho a un recuperatorio de examen parcial.)

• Alumnos regulares:

Se considerarán alumnos regulares los alumnos que cumplan con:

- La aprobación de dos (2) exámenes parciales aprobados con 4 (cuatro) o más.
- Asistencia y aprobación del 80 % de los trabajos prácticos, talleres o instancias de discusión planteadas.
- Examen final individual.

(Tendrán derecho a un recuperatorio de examen parcial)

• Alumnos libres:

Se considerarán alumnos libres aquellos alumnos que cumplan con los siguientes requisitos:

- Realización de examen escrito y/u oral individual.

(Cuando el tribunal considere que el resultado de la instancia escrita merece la calificación de 8 o más, podrá obviarse la instancia oral, previo acuerdo expreso del alumno.)

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

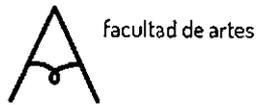
Referencias:

Parciales

Agosto

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Septiembre

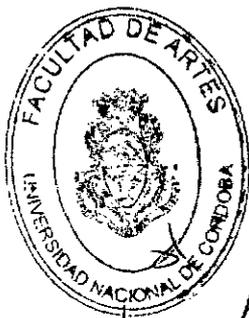
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Octubre

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Noviembre

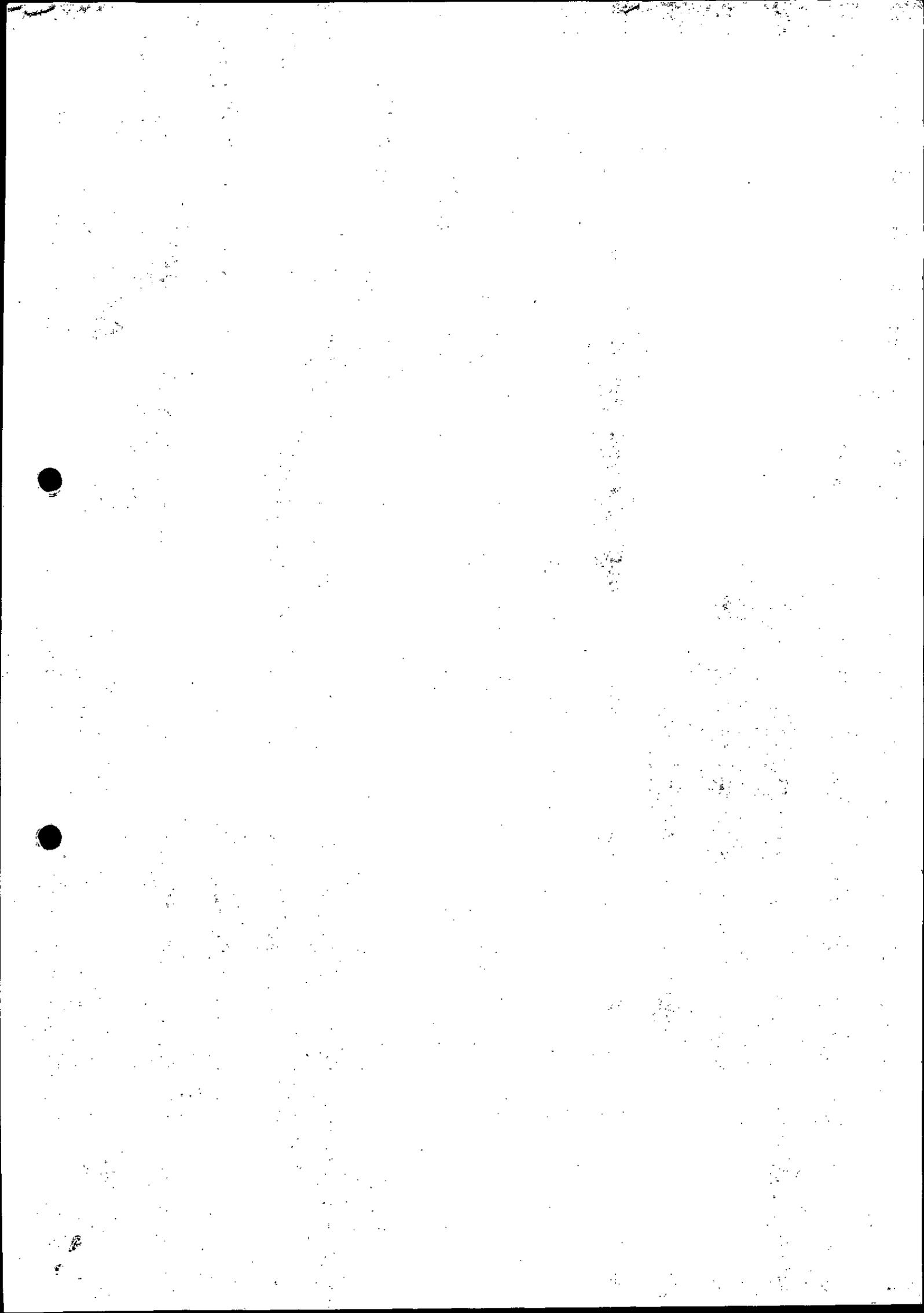
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Lic. Val. S. C. C. R. O.
 Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
 Dpto. Accesos de Música
 Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
 RESOLUCIÓN N° 340/18
 HCD

M. Ortedo
 M. Ortedo

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 1989

Asignatura: PRODUCCIÓN II

Equipo Docente:

Prof. Titular: Francisco Daniel Giménez

Prof. Asistente : Marcelo Arbach

- *Ayudantes alumnos y Adscriptos:*

Ayudantes alumnos: Natalia Buyatti

Adscriptas: Andrea Asís, Lourdes Dolphin, Viviana Grandinetti, Bautista Chiampan

Distribución Horaria (segundo cuatrimestre):

Desarrollo de la asignatura: viernes de 9 a 14 h

Horario de atención a los alumnos: miércoles de 11 a 12 h

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La segunda parte del año estará dedicada al trabajo del intérprete, a su *producción* para la construcción de un personaje mediante el trabajo grupal de escenas de obras clásicas ya analizadas en la Cátedra de Integración III en el primer cuatrimestre.. Es decir que la *integración* de los conocimientos ya adquiridos, se verá reflejada en la *producción*.

En esta etapa de *producción*, es decir, en esta integración de realidades, de diferentes elementos (técnicos, estéticos, etc.) los alumnos tienen que echar mano a lenguajes teatrales, o teatralidad para llevar a buen término todo lo que se propone para la escena y su producción final.

En una palabra, se deberá entregar un material elaborado y contundente que refleje la esencia de la obra. Con este fin, podrán reescribir, descontextualizar, incluso trasgredir el texto original para que sea un verdadero desafío para el estudiante.

Por otra parte, el grupo deberá mostrar no sólo que se siente involucrado con el texto dramático que va a abordar sino que debe lograr una unidad de estilo entre los participantes.

También deberá tener la capacidad necesaria, administrando el tiempo establecido, para cumplir con el objetivo de la presentación final de la escena de la obra clásica elegida.

En una palabra, debe llegar a un resultado consecuente con lo propuesto por la Cátedra a lo largo del cuatrimestre.

2- Objetivos

Que el alumno logre:

- configurar un equipo de trabajo

Universidad
Nacional
de Córdoba

- afianzar su capacidad de trabajar en grupo lograda en la Cátedra de Integración III.
- resolver los problemas de dinámicas grupales y cronogramas de trabajo y ensayos para llevar a buen término la producción final del hecho teatral.
- administrar e integrar todos los elementos necesarios mediante una intervención consciente sobre sus capacidades expresivas.
- construir un personaje, asumir un rol, evolucionar en la escena en la relación con otros personajes y sus roles.
- ejercitarse en la búsqueda y apropiación de herramientas tanto para la construcción de diferentes escenas, como para la construcción de un personaje a partir de un texto dramático.
- determinar la naturaleza que permite establecer el tipo de actuación que se requiere para el material elegido.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Para el segundo cuatrimestre del año académico, la Cátedra propondrá como motivo de trabajo para la construcción de personajes, obras clásicas de todos los tiempos. Los alumnos ya conformados en grupos por su propia decisión en el cuatrimestre anterior, reforzarán las escenas de las obras propuestas ya esbozadas en Integración III, con el fin de focalizar en el trabajo del actor-estudiante el desarrollo de algún personaje, acompañando su evolución en la escena, en la obra, y en la confrontación con otros personajes. Experimentarán, ajustarán y/o modificarán distintas experiencias que servirán de punto de partida para la muestra final en Producción II.

Se tendrá fundamentalmente en cuenta la capacidad particular del actor: el actor como interpelador del texto; el actor consigo mismo, con su compañero, con el espacio.

Técnica, estética, compenetración: territorios de recorrido expresivo en el trabajo de construcción de personaje. Confrontación entre personajes. Evolución del personaje en la escena. Puesta en escena final del texto elegido.

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Bentley, Eric, *La vida del drama*, Paidós, Buenos Aires, 1988.

Brooks, Peter; *El espacio vacío*, Alba, Barcelona, 1994.

Serano, Raul; *Nueva tesis sobre Stanislavski*, Atuel, Buenos Aires, 2004. Miranda de T., Silvia; *Pasos esenciales para una monografía*, Facultad de Lenguas, 2009

Y obras "clásicas" elegidas por los estudiantes.

5- Bibliografía Ampliatoria

Abirached, Robert, *La crisis del personaje en el teatro moderno*, ADEE, Madrid, 1994.

Ceballos, Edgard; *Principios de dirección escénica*, Gaceta, México, 1992

Feral, Josette, *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Bs. As., Galerna, 2004.

Pavis, Patrice; *Diccionario del Teatro*, Paidós, Barcelona, 1998.

Abirached, Robert, *La crisis del personaje en el teatro moderno*, ADEE, Madrid, 1994.

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bentley, Eric, *La vida del drama*, Paidós, Buenos Aires, 1988.

Clurman, Harold, *La dirección teatral*, GEL, Buenos Aires, 1990

6- Propuesta metodológica:

A comienzo del cuatrimestre, se solicitará a los integrantes de los grupos conformados en la Cátedra Integración III, que realicen una exposición oral, fruto de las investigaciones realizadas sobre la obra elegida en el material consultado, para trabajar luego las diferentes problemáticas que tuvieron que afrontar para poder llevar el texto a escena. Es necesario que el alumno desarrolle la práctica fundamentalmente oral (claridad, coherencia, cohesión), gracias a observaciones, devoluciones, investigaciones personales para llegar a las conclusiones necesarias para un trabajo final logrado.

7- Evaluación:

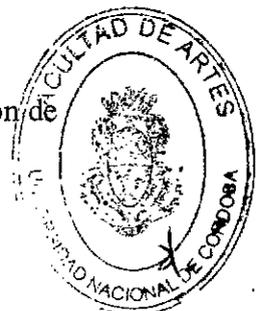
Para aprobar la materia es necesaria una participación activa en las clases presentando los trabajos de construcción de escenas propuestos y elaborando conclusiones conceptuales sobre lo realizado. La sola asistencia a clase o la mera presentación de escenas no es suficiente para la aprobación.

Para la evaluación final de la materia, se tendrán en cuenta diferentes aspectos a relacionarse y promediarse. Los diferentes aspectos a considerar serán:

- presentación y aprobación de prácticos y parciales;
- logro de los objetivos de la materia;
- predisposición y cumplimiento con la presentación de trabajos prácticos, parciales cuatrimestrales y finales (ejercicios actorales; presentación de escenas; producción final) como así también teóricos (acopio de conclusiones; elaboración de informes y escritos sobre las diferentes problemáticas presentadas);
- asistencia y participación activa en las clases con aportes y discusiones sobre trabajos propios y de los compañeros. (La mera asistencia a clases no implica la aprobación de la materia)

Según Res. N° 363/99 H.C.D (modificada por Res. N° 462/99 y N° 248/02 de este Cuerpo) serán *promocionales* aquellos alumnos que aprueben el 80% de los prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); que aprueben el 100% de las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete): las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.

Serán *regulares* aquellos alumnos que aprueben el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular.

Universidad
Nacional
de Córdoba

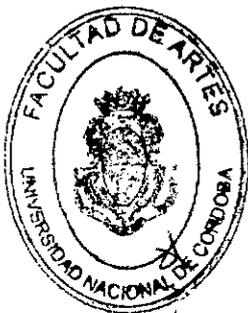
Quedarán *libres* aquellos alumnos que no aprueben el 80 % de los trabajos prácticos y al menos un parcial.

Dado que las clases de esta materia son de carácter teórico-prácticas, los alumnos sea cual fuere su condición, deberán asistir y participar al 80% de las mismas.

Aquellos alumnos *libres* que por motivos particulares no puedan concurrir a las clases dictadas por el equipo docente, deberán presentar una escena de una obra clásica y fundamentar la elección de los procedimientos elegidos a tal fin.

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

1	28 de julio	Clase expositiva	Presentación de la cátedra. Exposición de la metodología.
2	4 de agosto	Clase teórico práctica	Exposición de nociones para la composición escénica.
3	11 de agosto	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
4	18 de agosto	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
5	25 de agosto	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
6	1 de sept.	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
7	8 de sept.	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
8	15 de sept.	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
9	29 de sept	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
10	6 de octubre	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
11	13 de octubre	Parciales	Presentaciones finales de escenas por grupos.
12	20 de octubre	Parciales	Presentaciones finales de escenas por grupos.
13	27 de octubre.	Parciales	Presentaciones finales de escenas por grupos.
14	3 de nov.	Cierre	Coloquios finales
15	10 de nov.	Cierre	Coloquios finales

Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 340/18
KCD

CIMENEZ

1/8/2017

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017
SEGUNDO CUATRIMESTRE
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

**Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO CON ORIENTACIÓN ACTORAL Y ESCENOGRÁFICA
PLAN: 1989**

Asignatura: ANÁLISIS TEXTUAL II

Equipo Docente:

Prof. Adjunta - Ordinaria a cargo: Lic. Ana Guillermina Yukelson

Prof. Asistente- interino: Lic. Mauro Alegret

Equipo de cátedra

Adscripta: Lic. Fwala-lo Marin

Adscripta: Lic. María Verónica Mendieta

Ayudante Alumna: Victoria Vaccalluzo

Distribución Horaria:

Horarios: **Martes y Jueves de 10 a 12 hs.**

Atención de estudiantes: **jueves de 12 a 13 hs - Box de profesores- Pab. Haití**

Aula virtual: <http://aulavirtual.artes.unc.edu.ar>

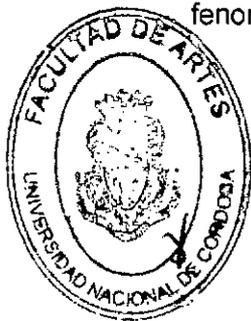
E.mail de consulta: anayukelson@artes.unc.edu.ar

mauroalegret@artes.unc.edu.ar

I. FUNDAMENTACIÓN

El análisis de la escenificación y, especialmente, la investigación de su proceso de composición requieren de marcos teóricos que en muchos casos excede la especificidad de la escena. Más que conscientes de las distintas problemáticas del objeto de estudio desde la cátedra pretendemos reflexionar sobre la autonomía y los modos de auto-organización de las prácticas escénicas contemporáneas.

La elaboración de propuestas de análisis de distintas escenificaciones combinará en todas las instancias, la manera dialéctica de la estética de la producción y la recepción. La recepción es una operación anticipada por la producción y esta última se encuentra, además, en la misma actividad que despliega el espectador. Desde estas pretensiones de análisis de los componentes y elementos de los procesos escénicos contemporáneos es que la selección de teorías y enfoques metodológicos (antropología cultural, fenomenología, estética de la recepción, pragmática, sociosemiótica y filosofía teatral,

etc.) serán delimitados en forma pertinente a las obras analizadas para el presente ciclo lectivo.

El programa de la asignatura está orientado a desarrollar la reflexión crítica-analítica dentro de la formación del artista e investigador en teatro.

Las reflexiones y la producción de corte crítico –ensayístico a desarrollarse en el transcurso de la cátedra tienen por objetivo que el estudiante confronte e interrogue distintos aspectos de las concepciones de creación escénicas en diálogo con las formas de comunicación dominante en la cultura contemporánea.

II.OBJETIVOS

- a) Problematizar algunos conceptos del análisis de las prácticas escénicas.
- b) Adquirir herramientas metodológicas para aplicar en el diseño de análisis de distintas prácticas escénicas contemporáneas.
- c) Incentivar y desarrollar las aptitudes de investigación del artista- investigador y el investigador-artista.
- d) Producir ensayos de análisis crítico de distintas realizaciones escénicas contemporáneas.
- e) Interrelacionar el pensamiento crítico con la experiencia creadora del estudiante.

III.CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA PARA CADA UNIDAD

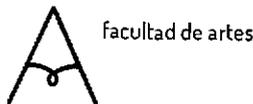
UNIDAD I: EL OBJETO DE ANÁLISIS: LA REALIZACIÓN ESCÉNICA

- 1.a) Lineamientos generales del análisis crítico como actividad hipotética- interpretativa. Valoración de las prácticas escénicas como objeto de análisis crítico y de investigación.
- 1.b) Posiciones y condicionamientos del analista investigador según los tipos de análisis: de reportaje, reconstrucción, modalidad mixta, crítico dramaturgista y de desmontaje.
- 1.c) El objeto de análisis: las realizaciones escénicas contemporáneas como acontecimiento de colaboración entre performance y representación.

Bibliografía obligatoria ordenada según los contenidos de la unidad

- FERAL, J. (2004), "Qué puede (o quiere) la teoría del teatro. La teoría como traducción" en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna, pp35-54.
- PAVIS, P.(2000), "Conclusiones. ¿Qué teorías para qué puestas en escena?", en *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Ed. Paidós, pp.299-301/309-316.

- PAVIS, P. (2000), "Dos tipos de análisis", en *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós, pp.25-27.
- HORMIGÓN, J.A. (2002), "La dramaturgia como análisis y como práctica dramática", en *Trabajo dramático y puesta en escena*, Madrid, Asociación de Directores de Escena, pp.112-119.
- DIEGUEZ, I.(Comp) (2009), "Des/Tejer, desmontar, de/velar. (A modo de introducción)", en *Des/Tejiendo escenas. Desmontajes: procesos de investigación y creación*, México, Universidad Iberoamericana, pp.9-20.
- FERAL, J. (2004), "La escena y su texto," en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna, pp.107-128.
- FISCHER-LICHTE, E. (2011), "Aclaraciones de conceptos", en *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada Editores, 47-76.

Bibliografía complementaria

- DE MARINIS, M.(1997), "Capítulo VIII. Notas sobre la documentación audiovisual del espectáculo", en *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*. Buenos Aires, Ed. Galerna, pp.187-196.

UNIDAD II: PROBLEMÁTICAS DE ANÁLISIS DE LAS REALIZACIONES ESCÉNICAS

2.a) Acercamiento al estudio de algunas problemáticas para el análisis de las realizaciones escénicas contemporáneas desde enfoques multidisciplinares:

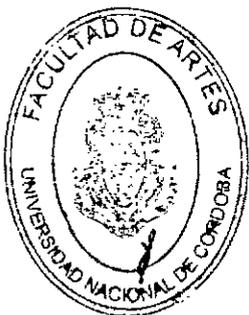
2.a.1) el carácter liminar;

2.a.2) la interferencia de la frontera entre la dimensión estético y la dimensión real;

2.a.3) la manifestación de la alteridad y/o el lugar del otro en el acontecimiento.

Bibliografía obligatoria ordenada según los contenidos de la unidad

- DIEGUEZ CABALLERO, I.(2007), "II. Articulaciones liminales/metáforas teóricas", en *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*, Buenos Aires, Atuel, pp.35-66.
- DIEGUEZ CABALLERO, I.(2007), "Estéticas liminales", en *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*, Buenos Aires, Atuel, pp.185-197.
- DURAN, A. (2012), "La vuelta a lo real. El teatro después del 2001" en *Revista Funámbulos*, Buenos Aires, Junio 2012, pp.1-29.
- EIERMANN, A. (2012), "Teatro postespectacular. La alteridad de la representación y la disolución de las fronteras entre las artes", en *Telondefondo Revista de Teoría y Crítica teatral*, Buenos Aires, N°16, dic. www.telondefondo.org

Bibliografía complementaria

- SANCHEZ, J. (2013), "Teatro y Realidad", en *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, México, Paso de gato, pp.317-332.
- BOURRIAUD, N. (2013), "La forma y la mirada del otro", en *Estética relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, pp.21-25.

UNIDAD III: CONSIDERACIONES PARA EL ANÁLISIS DE LA CORPORALIDAD EN LA ACTUACIÓN

- 3.a) El cuerpo del actor como construcción dramaturgica. El personaje y el performer desde el movimiento. Variedades de composiciones de la actuación: construcción de personaje; el actor evocador del personaje y el performer o la acción del actor.
- 3.b) Delimitación de componentes y herramientas de notación para el análisis de la corporalidad del actor. Formas de estar presente en escena, modos de comprender el cuerpo y la acción, la relación actor-espacio – tiempo.

Bibliografía obligatoria ordenada según los contenidos de la unidad

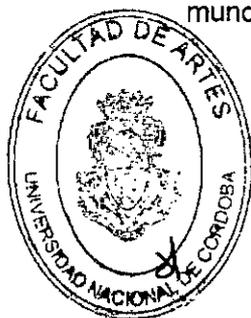
- FISCHER LICHT, E. (2011), "Corporalidad" en *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada Editores, pp.157-220.
- MAURO, K. (2014), "Elementos para un análisis de la actuación. Los conceptos de Yo Actor, Técnica de Actuación y Metodología Específica", en *Telondefondo Revista de Teoría y Crítica Teatral*, Buenos Aires, N°19-julio, pp.137-156. www.telondefondo.org

Bibliografía complementaria

- PAVIS, P. (2014), "Cuerpo y corporeidad", en *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México, Paso de gato, pp.66-69.
- TRASTOY, B. y ZAYAS DE LIMA, P. (2006), "El cuerpo", en *Lenguajes escénicos*, Buenos Aires, Prometeo Libros, pp.43-84.

UNIDAD IV: LA EXPERIENCIA Y EL PLACER DEL ESPECTADOR TEATRAL

- 4.a) Aportes y problemáticas de las investigaciones sociosemiótica en la relación espectador – espectáculo.
- 4.b) La valoración de la escenificación desde el placer estético teatral.
- 4.c) Aportes de la neurociencia para observar la experiencia del espectador y su percepción del ritmo escénico. Atención conjunta: intersubjetividad, co-construcción de mundo; multiplicación de la potencialidad de acción.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

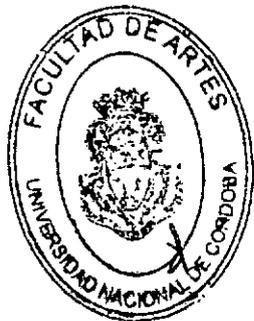

Bibliografía obligatoria ordenada según los contenidos de la unidad

- PAVIS, P.(2000), "La aproximación sociológica al espectador, en *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós, pp. 251-269.
- TRANCÓN, S. (2006), "Placer estético y placer teatral", en *Teoría del teatro*, Madrid, Fundamentos, pp.331-343.
- SOFIA, Gabriele (2015), "La experiencia performativa del espectador", en *Las acrobacias del espectador. Neurociencia y teatro, y viceversa*, México, Artezbai, pp. 125-189.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- BOURRIAUD, N.(2013), *Estética relacional*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- DE MARINIS, M.(1997), *Comprender el Teatro I. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires, Galerna.
- ----- (2005), *Comprender el Teatro II. En busca del actor y del espectador*, Buenos Aires, Galerna.
- DIEGUEZ CABALLERO, I.(2007), *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*, Buenos Aires, Atuel.
- DIEGUEZ, I.(Comp) (2009), *Des/Tejiendo escenas. Desmontajes: procesos de investigación y creación*, México, Universidad Iberoamericana.
- DURAN, A. (2012), "La vuelta a lo real. El teatro después del 2001" en *Revista Funámbulos*, Buenos Aires. Junio 2012, pp.1-29.
- EIERMANN, A. (2012), "Teatro postespectacular. La alteridad de la representación y la disolución de las fronteras entre las artes", en *Telondefondo Revista de Teoría y Crítica teatral*, Buenos Aires, Nº16, dic. www.telondefondo.org
- FERAL, J. (2004), *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna.
- FISCHER-LICHTE, E.(2011), *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada Editores.
- HORMIGÓN, José Antonio (2002), *Trabajo dramático y puesta en escena*, Madrid, Asociación de Directores de Escena.
- LEHMANN, H-T. (2013), *Teatropostdramático*, México, Paso de gato.
- MAURO, Karina (2010), "La actuación como obra de arte", en *Revista Funámbulos*, Buenos Aires, Año 12, Nº32, pp.43-48.
- ----- (2014), "Elementos para un análisis de la actuación. Los conceptos de Yo Actor, Técnica de Actuación y Metodología Específica", en *Telondefondo Revista de Teoría y Crítica Teatral*, Buenos Aires, Nº19-julio, pp137-156. www.telondefondo.org

- PAVIS, P. (2000), *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós.
- -----(2014), *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México, Paso de gato, pp.66-69.
- PRICCO, A. (2015), *Sostener la inquietud*, Rosario, Univ. Nac. de Rosario- Ed. Biblos.
- SANCHEZ, J. (2013), "*Prácticas de lo real en la escena contemporánea*", México, Paso de gato.
- SCHECHNER, R. (2011), *Estudios avanzados de performance*, México, Fondo de Cultura Económico.
- SOFIA, G (2015), *Las acrobacias del espectador. Neurociencia y teatro, y viceversa*, México, Artezbaí.
- TRANCÓN, S. (2006), *Teoría del teatro*, Madrid, Fundamentos.
- TRASTOY, B.. y ZAYAS DE LIMA, P. (2006), *Lenguajes escénicos*, Buenos Aires, Prometeo Libros.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Los contenidos de la asignatura serán desarrollados en clases teóricas (exposición de temas y procedimientos analíticos) y teórico –prácticas (aplicación y práctica de distintas herramientas metodológicas para el análisis, visionados de escrituras ensayísticas y debates).

Para el análisis de las prácticas escénicas se emplearán videos, además de la asistencia a diversas realizaciones escénicas que se ofrezcan en la ciudad de Córdoba, previo acuerdo con los estudiantes.

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Esta asignatura entiende la instancia de evaluación como parte del proceso de aprendizaje del estudiante.

El diseño de las evaluaciones tendrá énfasis en la integración de los conocimientos y en la consolidación y transferencia de los contenidos, así como en las actitudes asumidas frente al desarrollo de las clases y/o trabajos prácticos, atendiendo al régimen elegido para el cursado de la asignatura.

La asignatura prevé para la evaluación:

Trabajos Prácticos: Total 2 (dos);

- **Trabajo Práctico Nº 1: Contenidos:** La posición del sujeto de análisis y la valoración del objeto de estudio. **Modalidad de trabajo:** escrito y grupal. Asistencia a una función de una obra de teatro de la ciudad de Córdoba escogida

por la cátedra **Fechas:** 29 y 31 de agosto. **Bibliografía:** LEON, F. (2005), *Registros. Teatro reunido y otros textos*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, pp. 3-16.; URE, A. (2003), "El ensayo teatral, campo crítico (1)", en *Sacate la careta*, Buenos Aires, Norma, pp.92-112. ARFUCH, L.(1995), "Los lenguajes de la entrevista", en *La entrevista una invención dialógica*. Barcelona, Ed. Paidós, pp.22.

- **Trabajo Práctico N°2:** **Contenido:** Análisis de la corporalidad en la actuación. **Modalidad de trabajo:** grupal- escrito. Profundización del análisis de la obra elegida para el análisis en el trabajo práctico n°1 y parcial. **Fechas:** 10 y 12 de octubre. **Bibliografía:** URE, A. (2003), "El ensayo teatral, campo crítico (2)", en *Sacate la careta*; Buenos Aires, Norma, pp.113-150.; PRICCO, A. (2015), "Los "dominios" en la práctica actoral: un dispositivo de producción y de aprendizaje", en *Sostener la inquietud*, Rosario, Univ. Nac. de Rosario- Ed. Biblos, pp.108-122.

Parciales: Total 2 (dos). **Modalidad:** escrita. **Fechas:** **Parcial N°1:** 21 de setiembre. **Parcial N°2:** 31 de octubre.

Recuperatorios de trabajos prácticos y parciales para alumnos promocionales y regulares.

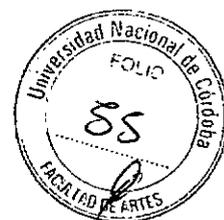
En el caso de la asignatura Análisis Textual II el/la alumno/a podrá recuperar 1 (una) evaluación parcial y 1 trabajo práctico. Fecha de recuperación: 2 de noviembre (trabajos prácticos 1 y 2. Parcial 1):7 de noviembre (parcial 2)

Condiciones de alumno y modalidades de cursado

ESTUDIANTES PROMOCIONALES

-Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar 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 las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION. La cátedra no exige la condición de un mínimo de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas para el estudiante PROMOCIONAL. Los alumnos tienen derecho a recuperar un Parcial y un Trabajo Práctico. Se incluye para los alumnos promocionales la exigencia extra de un coloquio oral e individual. Se profundizará en un

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

tema acotado por la cátedra, con aplicación en uno de los espectáculos vistos. -La promoción tendrá vigencia hasta el semestre subsiguiente.

ESTUDIANTES REGULARES

-Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 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). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR. La cátedra no exige la condición de un mínimo de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas para el estudiante REGULAR. Los alumnos tienen derecho a recuperar un parcial y un trabajo práctico. La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición. El alumno rinde con el programa dado durante su año de cursado. El examen es oral con el tribunal de examen designado para cada fecha.

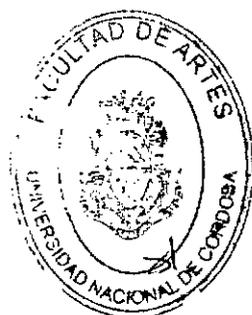
ESTUDIANTES LIBRES

-Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la constancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso de alumno.

La cátedra establece como requisito previo a la presentación de los exámenes de los alumnos libres, un ensayo de análisis crítico por escrito donde se analice una obra teatral de Córdoba, previo acuerdo con la docente durante los horarios de consulta. En dicho análisis deberá especificar el marco teórico y metodológico del análisis que le permita diseñar el análisis seleccionado parte de los contenidos del programa. El trabajo no deberá superar las 15 páginas. La presentación debe realizarse 7 (siete) días antes del examen correspondiente.

Lic. Ana Guillermina Yukelson

Legajo 32.814

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 340/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro - PLAN 1989

Asignatura: PRODUCCIÓN III, régimen cuatrimestral

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Roberto Videla

Prof. Asistente: Rodrigo Cuesta

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: Ximena Silbert

Distribución Horaria:

En la facultad a la tarde, pero a toda hora y por toda la ciudad, son ensayos

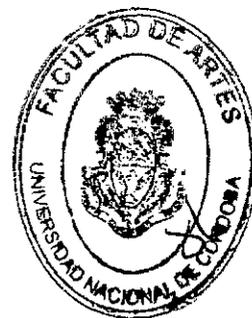
1-Fundamentación/Enfoques/Presentación

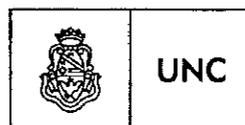
Producir: engendrar, crear, elaborar, exhibir, manifestar pruebas o razones, alegar, citar un hecho, explicarse, manifestar

Producción: acción de producir/cosa producida/acto de mostrar una cosa/en cinematografía organismo que facilita el capital para la realización de una película/programa o emisión radiofónica o televisada que se presenta al público.

Pequeño Larousse

“La creación y/o participación en un espectáculo teatral es el objetivo y el interés principal de la mayoría de los estudiantes del departamento. Aunque lo que percibe el espectador es el hecho teatral concreto, su realización es un proceso complejo, con distintas etapas, consecutivas y superpuestas. La enseñanza y sistematización de los mecanismos de producción artística teatral en general es lo que se propone la cátedra de Producción I.” Así dice la fundamentación de la cátedra PRODUCCIÓN I, de II Año de la Licenciatura en Teatro. Al llegar a cuarto año el recorrido hecho por los alumnos permite abordar aún más en profundidad el mecanismo de producción artística de una obra teatral. La experiencia impulsada desde la cátedra es la de abordar textos de la dramaturgia contemporánea universal, profundizar en el análisis del texto, en la construcción de los personajes y de las acciones físicas que los sustentan, llegar a la realización de un espectáculo abierto al público y hacer una profunda evaluación del proceso y de su resultado artístico.

Universidad
Nacional
de Córdoba

2-Objetivos y 3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

- Que los alumnos comprendan en profundidad los mecanismos de creación-producción de un espectáculo.
- Que intervengan activamente en el proceso de construcción teatral.
- Que reconozcan al trabajo en equipo como un elemento esencial para la realización de una obra.
- Que desarrollen la responsabilidad frente al grupo y la disciplina de trabajo como aportes necesarios para la concreción de un espectáculo y su resultado artístico.
- Crear criterios de selección de obras para su montaje: características, sentido, posibilidades reales de su concreción, desafíos actorales, etc.
- Estudio y análisis del contexto histórico y social del autor y de la obra elegida.
- Análisis del texto teatral.
- Análisis de intenciones y sentido.
- Análisis y búsqueda de las acciones físicas inherentes al texto.
- La construcción del personaje.
- La puesta en escena.
- La iluminación.
- El espacio escénico. La escenografía.
- Vestuario, maquillaje.
- La Producción ejecutiva.
- El diseño gráfico: afiches, programas.
- La difusión: publicidad, prensa.
- Los ensayos técnicos, los ensayos generales. Correcciones.
- Las presentaciones: crítica y correcciones.
- La evaluación final

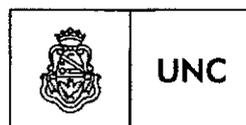
Consideraciones: la división en unidades convencionales de aprendizaje es casi un elemento formal para la enseñanza de las etapas de un proceso productivo de una obra teatral, en el que las etapas de adquisición de conocimientos prácticos se superponen en un diseño que difícilmente sea cronológico-consecutivo.

UNIDAD I

Elección de la obra, análisis, trabajo de mesa

- La búsqueda: análisis de las diferentes corrientes contemporáneas en las que los textos escogidos se entroncan.
- Estudio e investigación sobre el autor, su época y su entorno.
- Acercamiento al texto. Primeras Lecturas grupales.

Universidad
Nacional
de Córdoba

-Primer acercamiento a la comprensión del personaje.

-El desarrollo dramático: escenas, secuencias. Divisiones en el desarrollo.

-La división de roles, la elección del personaje. Posibilidades, límites, desafíos para el actor y el grupo.

-Modificaciones del y los personajes en sí mismos o en su relación con los demás.

UNIDAD II

El trabajo en la escena

-Acercamiento a la comprensión de las acciones físicas que sustentan el rol.

-Puesta a prueba de posibilidades.

-Estructuración de los materiales teatrales aparecidos:

síntesis
rigor
sencillez
expresividad
fluidez
irradiación
forma

-Perfeccionamiento técnico: cuerpo y voz como instrumentos eficaces y confiables.

-Desarrollo de partituras precisas.

-Integración del elenco en la escena. Problemas posibles: detección y solución.

UNIDAD III

La producción del espectáculo

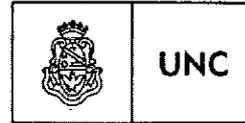
-División en comisiones:

Producción ejecutiva
Espacio y escenografía
Utilería, vestuario
Iluminación
Sonorización
Diseño gráfico
Prensa, publicidad

-Eficacia, rapidez, responsabilidad de las comisiones

-Control grupal del trabajo de las comisiones con la supervisión de la cátedra

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD IV

La puesta en escena

- Concepción de la puesta
- Concepción del espacio escénico
- El lugar necesario
- La disposición espacial necesaria para la puesta y el espectador
- Criterio de escenografía

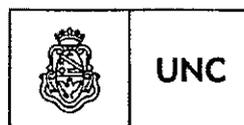
- Criterios de iluminación
- El desplazamiento escénico
- El ritmo y sus modificaciones

- Ensayos técnicos
- Ensayos generales
- Componentes éticos. Rigor, puntualidad, responsabilidad
- Dinámicas del grupo
- Detección y problemas de la estructura teatral
- Correcciones de los problemas que aparecen a lo largo de las funciones
- Que la experiencia sea un verdadero "work in progress"

3-Bibliografía

Stanislavsky, K	La construcción del personaje
Barba, E.	La canoa de papel, Méjico, Grupo editorial Gaceta, 1992 Más allá de las islas flotantes Experiences
Brook, P.	El espacio vacío
Brook, P.	La puerta abierta, Barcela, Alba Editorial, 1997
Grotowsky, J	Hacia un teatro pobre, Méjico, Siglo XXI, 1970 (prim. Edición 1968)

Universidad
Nacional
de Córdoba

Chejov, M.	Al actor
Stanislavsky, K	El trabajo del actor sobre sí mismo, Buenos Aires, Ed. Quetzal Mi vida en el arte La construcción del personaje
Strasberg, Lee	Un sueño de pasión
Torpokov	Stanislavsky dirige
Ingmar Bergman	Linterna mágica, Ed. Tusquets Imágenes, Edit. Tusquets
Sergei Eisenstein	La forma en el cine El sentido del cine
Francois Truffaut	El cine según Hitchcock
Antonin Artaud	El teatro y su doble Lecciones de Cine I
Laurent Tillard	:Lecciones de Cine II

4- La presentaciones a público y Evaluación

- Ensayos técnicos
- Ensayos generales
- Componentes éticos. Rigor, puntualidad, responsabilidad
- Dinámicas del grupo
- Detección y problemas de la estructura teatral
- Correcciones de los problemas que aparecen a lo largo de las funciones
- Que la experiencia sea un verdadero "work in progress"

4- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Rendirán examen aquellos alumnos que habiendo cursado la materia en forma regular no alcancen la promoción. El examen consistirá en la puesta en escena completa de una obra de dramaturgia contemporánea y en un trabajo escrito que dé cuenta acabada del proceso de trabajo e investigación, y que contenga planta de luces, diseño escenográfico, de vestuario, etc. Y afiches y programas. Y la presentación-examen deberá realizarse ante público en general.

Para los libres: se exige la construcción y presentación de un espectáculo de creación colectiva o un texto de autor contemporáneo, adaptado o en versión libre, a público, por lo menos realizar dos

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

funciones; el grupo debe estar conformado por dos integrantes como mínimo, con la mitad más uno de alumnos del Departamento de Teatro a partir de tres integrantes. Además deben presentar en horarios de consulta una carpeta con el proyecto dos meses antes del estreno y acordar con el docente dos encuentros de seguimiento del proceso. Deben presentar un informe sobre el proceso

de creación y puesta en escena. Y la evaluación requiere también de dos encuentros previos de supervisión con el titular y una entrevista final.

Son condiciones para la promoción:

- * Tener aprobadas las materias correlativas.
- * Ochenta por ciento de asistencia a clases. Cifra referida al número de clases que efectivamente se concretan y que por lo tanto puede variar por distintas razones.
- * Un mínimo de 7 (siete) como calificación final luego de la presentación del espectáculo.
- * Aprobación de las monografías y carpetas si las hubiere.
- * Calificación final mínima de 7 esta calificación es un promedio entre las notas de los prácticos y una nota de concepto.
- * La promoción de la materia será válida por seis meses.

Obtendrán la condición de regular aquellos alumnos que:

- * Tengan aprobadas o regularizadas las asignaturas correlativas
- * Aprueben los prácticos y la puesta en escena con un promedio de 4 con calificaciones iguales o mayores de a 4.
- * La regularización tendrá una validez de 3 años

Asistencias, llegadas tardes, justificaciones, etc.

- * Cualquier falta será computada como tal. A fin de justificar inasistencias que sobrepasen el límite fijado reglamentariamente se consideraran justificativos médicos, laborales o de cualquier otro tipo al concluir el año luego de evaluar el rendimiento total del alumno y solamente en casos puntuales.
- * Hasta 10 minutos después de comenzada la clase se computará media falta, luego de este intervalo se considerará falta completa.
- * No se considerará la asistencia pasiva, es decir que al alumno que asista a clases pero no participe activamente se le computará falta.

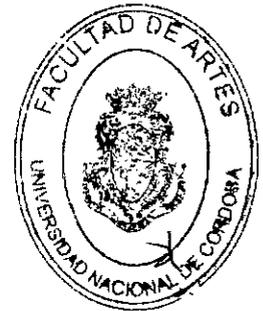
Universidad
Nacional
de Córdoba

Los horarios son a convenir con cada uno de los grupos de producción en que se dividen los alumnos. Esto genera dedicación extra del equipo docente. A lo largo de todo el año, pues la materia es cuatrimestral.

Julio 2016

[Handwritten signature]
R. Videla

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 340/18
HCD

[Handwritten signature]
Lto. Valentina Carol
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: Lic. en Teatro	Plan: 89
Asignatura: SEMINARIO DE TÉCNICAS AUTORALES	
Equipo Docente:	
Prof. Titular: Cipriano J. Argüello Pitt	
Prof. Adjunto: Ana Yukelson	
Prof. Asistente:	
Prof. Ayudante:	
Distribución Horaria	
Turno único: Miércoles de 11:30 a 13:30hs.	

PROGRAMA

Seminario de Técnicas Autorales 2017

Consideraciones generales:

La dramaturgia es un campo en tensión permanente debido a la complejidad y prácticas que implica crear sentido en el teatro. Si bien podría pensarse una especificidad de la dramaturgia, cada vez son más las experiencias de dramaturgos/directores y de dramaturgos/actores que abordan la complejidad de la escritura cruzándola con la experiencia de la escena; los campos disciplinares; técnicos metodológicos ya no son específicos de una disciplina, y el entrecruzamiento de experiencias ha modificado profundamente la escritura teatral en nuestra contemporaneidad. La creación dramática rompe con los cánones de la literatura y avanza sobre la especificidad de la escena.

Guillermo Heras (2010) desarrollaba un artículo donde la diferencia entre “escribir para el teatro o escribir teatro” era de suma importancia ya que la presencia de la preposición “para” implica una distancia, una destinación, hay un diferido entre el acto de escritura y la escena, mientras que “escribir teatro” (sin la preposición “para”) señala el momento

teatro

facultad de artes

mismo de la escena y abre la discusión sobre qué entendemos por escritura. Si tomamos la palabra texto en su etimología como textus, es decir, “tejer, trenzar, entrelazar”, pero también en la acepción indoeuropea que está conectada con la noción de “técnica”, podríamos pensar que toda manera de tejer, entrelazar, trenzar es una forma de crear sentido dramático, una trama de materiales significantes que generan una tercera cosa. Precisamos despejar la noción de “texto dramático” de una poética particular, para des-jerarquizar el sentido del texto, de la escena y de esta manera democratizar la escritura teatral.

Los procesos de creación dramática implican avanzar sobre diversos procedimientos que ya no tienen una especificidad técnica o disciplinar. La “escritura teatral” se vincula con un conocimiento profundo la escena, ambas se transforman mutuamente. La idea de dramaturgo es un concepto que presenta varias dificultades desde diversas perspectivas, por una parte, ya no es posible pensar a un autor como parte dissociado de la creación escénica sino como un integrante de un equipo que desarrolla técnicas particulares en su trabajo. Esta propuesta se centra en las operaciones dramáticas como eje para la construcción de sentido.

Objetivos

- Fomentar la escritura dramática.
- Promover la multiplicidad de poéticas.
- Indagar en diversas técnicas de escritura creativa.

Objetivos Específicos

- Que los estudiantes puedan escribir una obra de pequeño formato.
- Problematizar problemas específicos de la propia escritura dramática
- Vincular el proceso de la escritura a la escena teatral.

Propuesta metodológica:

Se proponen herramientas técnicas de lo que se denomina “escritura creativa”. No se piensa en un modelo de dramaturgia sino en que cada alumno pueda desarrollar una propia experiencia poética en la construcción de una obra de pequeño formato. Todas

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

las clases se proponen una serie de ejercicios que presentan algunas problemáticas de la dramaturgia. Se realiza una breve introducción teórica, se propone un ejercicio de escritura y se leen los trabajos realizado en clases. También se leen ejemplos de la dramaturgia que permitan pensar problemáticas comunes y generales de la escritura. El trabajo de corrección y de sugerencia es permanente y los prácticos y parciales están orientados a la concreción del proyecto final. Al finalizar el curso se lee en publico el trabajo realizado.

Contenidos

1-Acción, espacio, tiempo:

Elaboración de sinopsis.

Construcción de la acción dramática. Conflicto/s y fuerzas.

Construcción de diálogos y discurso.

Personajes. Monólogos, soliloquios.

Acotaciones/didascálicas.

Concatenación, rupturas y caos.

2- Procedimientos creativos:

Pares fantásticos.

Imagen creadora.

Cartas de Propp,

Restricciones. Principios de L'Oulipo.

Cadáver exquisito, collage, azar y manipulación, asociación libre.

Perspectivas del relato, polifonía de voces.

Figuras retóricas, figuras de la lucha de Vinaver: Ataque defensa, contra ataque, evasión, usar la fuerza del otro.

Bibliografía:

AAVV. 2008- *Cuadernos de Dramaturgia*. Ed. Muestra de Dramaturgo Españoles Contemporáneos. Alicante.

AAVV. 2008- *En Torno al Azar*. Ed. Muestra de Dramaturgo Españoles Contemporáneos. Alicante.

AAVV. 2008. *Dramaturgia. Programa laboratorio*. Dirección Nacional de Cultura. Montevideo-

ARISTOTELES. 1990. *Poética*. Trad. De Angel Cappelletti Monte Avila editores, Caracas.

BAREI S. 1998. *Teoría de la crítica*. Ed. Alción. Córdoba

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- BELLATIN M.** 2006. *El arte de enseñar a escribir*. Ed. Fondo de Cultura Económica. Stgo. De Chile.
- BENS J.** 2005. *L'oulipe, genese de L'oulipe 1960-1963*. Ed. Le Castor Astral. Paris.
- Danan Joseph.** 2012- *Qué es la dramaturgia y otros ensayos*. Paso de Gato. México
- DANAN Joseph y SARRAZAC Jean Pierre** 2103. *Taller de escritura teatral*. Paso de Gato. México.
- DACHS Ramón** 2004- *Escritura Fractal II, Codex Mundi*. Mobil-Home. Marseille.
- DELEUZE G. Y GUATTARI F.** 1997- *El Rizoma. Pre-textos*. Madrid.
- DELEUZE Gilles.** 1996- *La imagen tiempo*. Editorial Paidós Barcelona.
- DERRIDA Jacques.** 1989- *La Escritura y su Diferencia*. Editorial Antrhopos, Barcelona.
- HERAS Guillermo.** 2010- *Escribir para el teatro*. Ed. Muestra de Dramaturgo Españoles Contemporáneos. Alicante.
- PIGLIA R. SAER J. J.** 1990- *Dialogo*. Ed. Centro de Publicaciones Universidad Nacional del Litoral.. Santa Fe.
- RODARI Gianni.** 1997(1972). *Gramática de la Fantasía*. Ed. Colihue. Buenos Aires.
- SANCHIS SINISTERRA.** 2003- *Dramaturgia de Textos Narrativos*. Ñaque Editora. Barcelona
- SARRAZAC Jean Pierre.** 2011. *Juego de sueño y otros rodeos: alternativas a la fábula en la dramaturgia*.
- UBERSFELD Anne.** 2004- *El Diálogo Teatral*. Ed Galerna. Buenos Aires.

Cronograma

Agosto: primer práctico.

Septiembre: primer parcial

Octubre: segundo práctico.

Noviembre: parcial final; entrega de una obra de pequeño formato

Evaluación.

* Se prevén dos parciales individuales.

Y dos prácticos.

* ~~Se prevén dos parciales individuales~~ y tres prácticos grupales.

Alumnos Promocionales: 80% de asistencia, 7 (siete) o más promediar en teóricos y 7 o más a promediar entre sí en los prácticos. Nota mínima a promedia 6 (seis) Rendir coloquio final.

Alumnos Regulares: 80% de asistencia.

Alumnos Libres: Deberán presentar una obra escrita de pequeño formato y deberá acordar con el docente titular de la cátedra una semana antes de la fecha fijada de la mesa de examen.

La materia se ajusta al régimen de Alumnos vigentes de la Facultad de Artes UNC.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 390/18
HCD

Lic. Virginia Oro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

facultad de artes

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO
SEGUNDO CUATRIMESTRE**

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 1989 y 2016

**Asignatura: SEMINARIO DE SONORIZACION II (Plan 1989) RECURSOS SONOROS
(Plan 2016)**

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC

Distribución LUNES 15 a 17hs salon AZUL abajo.

I. FUNDAMENTOS

El estudiante de teatro (al igual que muchos participantes en el mundo de las artes escénicas) subestima el profundo impacto que tiene lo sonoro dentro del fenómeno teatral. En este seminario, se trata de zanjar este vacío crucial, introduciendo los conceptos más básicos y fundamentales del fenómeno acústico desde el punto creativo hasta lo más estrictamente técnico (nunca totalmente separados).

Las causas de esta gran contradicción y desbalance de conocimientos radica en la fuerte influencia hoy en día y más que nunca de lo visual por sobre lo sonoro en todos los aspectos de la vida y de las artes visuales/sonoras/multimediatas/cinéticas. La búsqueda en el actor, el dramaturgo y el director de teatro, así como también de las áreas llamadas técnicas como la escenografía, el vestuario y la iluminación, debe ser completa e incluir todos los parámetros que hacen el fenómeno total del evento teatral, incluyendo no sólo los conocimientos que atañen a su área específica sino también a las demás.

El sonido, en general queda relegado al final de las prioridades y el resultado se observa en las puestas teatrales no sólo en Córdoba sino también en otras partes:

*Falta de diseños apropiados sonoros para la sala teatral.

teatro

facultad de artes

*Falta de criterios y de manejo tecnológico para elegir, crear y organizar sonidos grabados y músicas, que escapan al concepto del texto teatral.

*Superficialidad en el diseño de las bandas que meramente ilustran lo que ya se ha entendido con el texto.

*Desconocimiento casi total del uso de los micrófonos en los actores

*Desconocimiento del uso de elementos sonoros no electrónicos (incluyendo a la voz del actor) que puedan, sin el uso de parlantes, generar sentido tanto como lo digital y electrónico y de manera tan expresiva como el vestuario o la iluminación.

*Falta de lenguaje apropiado para comunicarse con especialistas en sonido (ingenieros en audio) o música (compositores, musicalizadores),

*Falta de conciencia de lo sonoro al escribir una obra que resulta en la ausencia total de datos acústicos en las puestas,

*Descoordinación entre los técnicos de distintas áreas de la puesta que resulta en la pobreza de la audición de las voces de los actores, la música o los sonidos grabados y

*Falta de conciencia acústica al momento de entrar a una sala y entenderla desde los potenciales problemas acústicos que la puesta traerá consigo o desde las posibilidades de utilizar la sala a favor de un buen resultado artístico.

El seminario de sonorización busca explotar las posibilidades de lo sonoro en cada instancia teatral e iluminar al alumno en una búsqueda conciente de esta área fundamental que incluye a la música, al sonido (grabado y en vivo) y al habla.

II. OBJETIVOS

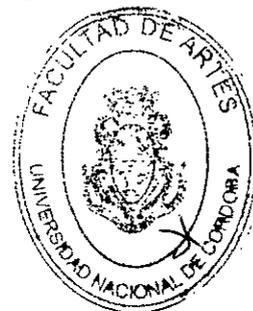
Introducir al alumno en los conceptos de escucha y diferenciación acústica en una sala de teatro.

Elaborar el concepto de descubrimiento de lo sonoro en el texto escrito y dicho a través de trabajos de sonorización de textos sin el uso de incentivos visuales (luces, vestuario, escenografía), descubriendo el concepto de "lo acusmático".

Crear recursos sonoros dentro y fuera de la escena sin el uso de lo tecnológico para dar valor al puro sonido en un contexto de diseño sonoro acústico.

Introducir al alumno a una terminología técnica y tecnológica de los fenómenos acústicos, psicoacústicos introduciéndolos en el manejo de las instalaciones sonoras de los teatros (micrófonos, consolas de sonido etc) y de cómo manejarse como sonorizadores en este sentido.

Generar en el alumno una práctica para usar lo sonoro como potencial narrativo y de

creación de sentido.

Proveer de herramientas eficaces para desempeñarse como sonidistas de un proyecto teatral.

III. CONTENIDOS

UNIDAD 1: LA ESCUCHA

Escuchar – Oír

La escucha total – reducida

Definición de teatro en tanto lo sonoro

Aspectos morfológicos de la escucha de lo sonoro: curvas de intensidad, densidad, registro, textura, dinámicas de relacionamiento sonoro, velocidad, ataque, tensiones y distensiones.

Escuchar en distintos ámbitos acústicos.

La escucha acusmática.

UNIDAD 2: EL SONIDO

Características – Altura – Duración – Intensidad – Timbre – Espectro – Silencio

Tipologías sonoras: Habla – Efectos sonoros – Ruidos – Música – Sonido diegético –

Sonido dentro y fuera de la escena – Sonido “on the air” – Sonido extradiegético –

El sonido dentro del espacio: cualidades sonoras en relación a los materiales presentes en

la escenografía, la construcción de la sala, las dimensiones, el lugar del público.

Sonidos empáticos, anempáticos y contrarios al texto teatral.

Funciones de lo sonoro dentro del texto teatral: potencial narrativo del sonido y de la música (énfasis, ocultamiento, determinación geográfica/cultural, temporalización, intensificación, ambientación, identidad de los personajes, símbolos y metáforas sonoras,

funciones estructurales y articulativas).

Ruido – definición – que es ruido y que es señal?

UNIDAD 3: EL ESPACIO TEATRAL

Definición de espacio teatral – sala – ejemplos de salas en Córdoba

Cualidades acústicas y arquitectónicas de una sala

El teatro al aire libre

Reverberación – Eco (cámara anecoica)

Aislamiento y acondicionamiento de una sala – Problemas acústicos

UNIDAD 4: LA CADENA TECNOLÓGICA

La consola de sonido – potes de volumen – envíos – salidas-

Aspectos técnicos – la consola digital automatizada

teatro

facultad de artes

Micrófonos direccionales, no direccionales, Patrones polares, inalámbricos
Parlantes auto potenciados, cuadrafonía, estereofonía – 5.1, surround sound
Cables

Concepto de volumen, delay, reverberación digital, encascaramiento, filtros,
ecualización

de consola, paneo.

Trabajos prácticos:

- 1 Generar una experiencia en clase sobre la audición
- 2 Tabla de opuestos sonoros – unidad de opuestos
- 3 Crear un escrito basado en una experiencia acústica dentro de un recinto a elección y describiendo en términos sonoros lo que se escucha y las implicancias teatrales que esa experiencia puede sugerir.
- 4 Creación de una lista de preguntas importantes en relación con lo sonoro y el teatro.
- 5 Producir en grupo un diseño sonoro sobre un texto de libre elección utilizando materiales puramente acústicos, incluyendo la voz humana para generar sentido.
- 6 Crear un trabajo acusmático para un público imaginario no-vidente o para la total oscuridad
- 7 Crear un trabajo sonoro, sin texto, sin el uso de palabras y que tenga sentido teatral.
- 8 Crear un trabajo basado den un texto conocido teatral sin que el texto esté dicho ni presentado de ninguna manera excepto a través de un diseño sonoro.

(La lista de trabajos no es completa)

IV. METODOLOGÍA DE CLASES

Las clases duran 2 horas. Son teórico-prácticas.

Se identifican los aspectos teóricos del día y luego se procede a trabajar grupalmente con experiencias sonoras que el profesor propone (canto, texturamiento, localización en el espacio, improvisación, juegos sonoros y teatrales) para descubrir los efectos del sonido en vivo y en relación a otros y a la sala o aula. También se hacen experiencias al aire libre.

Se proponen los trabajos prácticos que deberán ser resueltos semana a semana. Luego se escuchan o leen en clase los resultados.

Se escuchan ejemplos grabados y en video de obras teatrales y diseños sonoros.

V. PROMOCIÓN DE LA MATERIA

Se deben cumplir con el 80% de los trabajos prácticos y clases asistidas para promocionar la materia.

Se pedirán trabajos escritos teóricos y prácticos en grupo sobre las unidades estudiadas.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La materia se promociona también aprobando un parcial de elección múltiple y de descripción teórica de 2 o 3 fenómenos sonoros presentados en ese momento por el profesor.

Se deben presentar justificaciones teóricas por escrito de cada trabajo práctico pedido. ALUMNOS LIBRES: Los alumnos libres deben presentar todos los trabajos prácticos y rendir un exámen de opción múltiple y un coloquio con el profesor para responder sobre todos los aspectos teóricos presentados en el programa.

VI. RECURSOS DIDACTICOS

El Seminario de Sonorización invita a sonidistas y músicos que trabajan en la escena teatral cordobesa para charlar y compartir su experiencia con los alumnos. CIAL: se realiza una visita al Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas para recibir una clase sobre acústica y para experimentar las dos salas de reverberación y anecoica que el centro posee para sus investigaciones.

Sitio de carga de la cátedra:

FACEBOOK: <https://web.facebook.com/groups/291202147750051/>

Equipo de investigación. Como profesor de la Cátedra de Composición dirijo también un equipo de investigación en el que participan varios alumnos interesados en realizar tareas investigativas. Las reuniones son abiertas y públicas y los alumnos tienen acceso a escuchar los debates de los diferentes temas tratados por el equipo dentro de sus varios enfoques temáticos compositivos, musicales y referidos a lo sonoro como fenómeno cultural, social y creativo.

SOFTWARE

En la clase se utilizan varios programas de edición y grabación de audio recomendados para que los alumnos trabajen en sus casas y en clase:

AUDACITY
ADOBE AUDITION
CUBASE
NUENDO
FRUITY LOOPS

Los alumnos proponen los programas que ya utilizan y son avalados por el Seminario

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

VI. -EVALUACION

A.- Contenido de las evaluaciones

1. Realización de trabajos prácticos aplicando los contenidos del programa.
2. Aprobación de un examen escrito de técnica y tecnología.
3. Entrega y aprobación del trabajo final.

VII. -EXÁMENES LIBRES

Comprenden dos instancias:

- a) Evaluación oral de los contenidos del programa.
 - b) Evaluación de las obras y trabajos de fundamentación y análisis escritos.
- El material, que incluirá grabación o secuenciación de las obras, deberá ser presentado con 7 días corridos de antelación a la fecha elegida para el examen.

VIII. BIBLIOGRAFIA

Michel Chion EL SONIDO

Michel Chion LA VOZ EN EL CINE

John Pierce LOS SONIDOS DE LA MUSICA

Revista TECTONICA #14 – Dossier dedicado a la acústica arquitectónica y acondicionamiento de salas

Eloise Ristad La música en la mente –

Murray Shaeffer – EL RINOCERONTE EN EL AULA

Murray Shaeffer – LIMPIEZA DE OIDOS

Pierre Shaeffer - Tratado del objeto sonoro

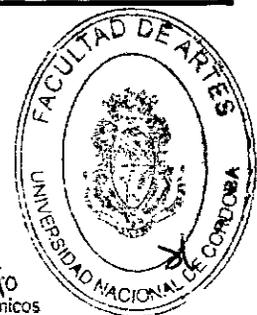
Apuntes de cátedra

“Antes de apretar REC” apunte de la cátedra de Sonido III de la escuela de Cine

“El diseñados de sonido” – apunte de Pablo Iglesias Simón

Firma del docente

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 340/18
HCD

Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017
SEGUNDO CUATRIMESTRE
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO CON ORIENTACIÓN ESCENOGRÁFICA - PLAN 1989.

Asignatura: SEMINARIO DE ILUMINACIÓN II.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Daniel Alejandro Maffei.

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Matías Silveri – Micaela Isaía – Emilia Bravo.

Mariela Ceballos – Gabriela Pasalaqua – Enrique Cisneros.

Sol Moreno – Tamara Domínguez Shocrón.

Distribución Horaria: Jueves de 13:00 hs a 15:00. Salón Azul. Práctica y montajes.

Miércoles de 9:00 hs. a 11:00 hs. Azul Primer Piso – Sala

Escenotécnica.

Viernes de 8:30 hs. a 11:30 hs. Salón Azul. Práctica y montajes

aplicados.

Turno mañana: Turno único (mañana) – Cátedra única.

Atención de estudiantes: martes y viernes de 11:00 a 12:30 o a través del correo electrónico danielmaffei@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

1- Fundamentación

El desarrollo del pensamiento científico, el advenimiento de la tecnología y el progreso industrial sintetizados en este caso con la aparición de la luz eléctrica, generó un nuevo y moderno panorama en relación a "alumbrar la escena". Aquí comenzaría la búsqueda permanente de encontrar un sentido distinto al "alumbrar" y surge el término propuesto por Adolf Appia de "iluminar", en el sentido de dar luz, de descubrir la verdad, de iluminación ante la duda, no alumbrando para ver sino iluminar para entender.

Apartados ya del entendimiento primitivo de comprender que lo iluminado es el bien y la penumbra y oscuridad son lo malo, la problemática se instala en qué mostrar, qué iluminar, dónde y por qué delimitar un lugar y otro; en este punto podríamos hacer un corte analítico y pensar la iluminación teatral en el siglo XVIII por un lado y pensarla en el siglo XIX con la industrialización y la luz eléctrica.

La búsqueda de nuevos espacios y de nuevas formas de presentación del espectáculo en vivo, nos dan la pauta de posibles cambios en la metodología de pensar la construcción del

teatro

facultad de artes

pensamiento lumínico, la escena ya no está dentro de una caja óptica (Teatro a la Italiana) sino que está incluida en un entorno que a veces no posee delimitación material concreta.

La luz como constructora de una sensación visual visible y una composición estética que ilumina la escena, es el fundamento desde dónde construir, entrenar y potenciar el concepto de luz en escena.

Enfoque

La Cátedra propone en este recorrido un análisis profundo de la iluminación escénica como lenguaje.

La luz no solo como recurso efectivo para sectorizar un espacio o guiar la atención del espectador, sino como un soporte donde el mensaje visual está construido por la relación dialéctica entre otros y con otros recursos que intervienen en la puesta en escena para potenciar la diseminación de sentidos, ayudando a la producción de múltiples y complejas lecturas del hecho escénico.

Entendiendo la luz como un potencial código de comunicación entre el espectador y la puesta en escena, nos permite pensar la iluminación no solo como producto del material tecnológico que la produce sino indagar en posibilidades infinitas que posee y que están relacionadas con la construcción del sentido y la sensibilización de la mirada.

Presentación

Pinturas, imágenes, esculturas, palabras, paisajes, sensaciones, colores, texto dramático y otra infinidad de componentes pueden ser soportes de la construcción de una idea lumínica proveniente del pensamiento lumínico, que en definitiva tendrá como objetivo acompañar la puesta en escena, pero, la construcción material del lenguaje lumínico es la propia inmaterialidad de la luz, que al chocar con las cosas, los objetos, muestra una materialidad, una forma, una textura y un color ... hasta que eso curre pasa inadvertida. En este entre radica el trabajo del iluminador, construir imágenes poéticas para un espectáculo, mostrando, ocultando, oscureciendo e iluminando.

La traducción de la idea luz, supone una articulación entre herramientas propias de la producción lumínica y herramientas del diseño que permiten al iluminador comunicar, escribir y producir una transferencia concreta que construirá sensaciones visuales interpelando al ojo del espectador y estableciendo diálogos entre lo que se mira y se ve.

En el Seminario de Iluminación II se intentará fomentar un crecimiento del pensamiento lumínico como la primera operatoria del proceso y desarrollo del lenguaje lumínico además de una sistematización de procedimientos derivados a sostener las múltiples combinaciones, entre arte y tecnología de las que el Diseñador se vale para lograr un discurso lumínico.

2- Objetivos

Objetivos generales

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los objetivos generales se agrupan en tres núcleos de conocimiento desarrollando las herramientas necesarias para el diseño lumínico:

- I. Comprendiendo la luz como lenguaje y por ende como sistema de comunicación visual desarrollar capacidades de pensar, escribir, traducir y comunicar proyectos lumínicos en relación a un hecho escénico.
- II. Analizando las estructuras que componen el espectáculo y los múltiples lenguajes que se entrecruzan construir sistemas lumínicos que además de iluminar, potencien y establezcan un diálogo coherente entre sentidos y significados.
- III. Entendiendo el hecho escénico como un proceso en conjunto de diferentes actores que en su particularidad intentan desarrollar un único y particular acontecimiento incorporar, desarrollar y consolidar el rol del iluminador como parte del proyecto.

Objetivos específicos

En el recorrido del Seminario de Iluminación II el estudiante deberá:

- Desarrollar y potenciar la construcción de ideas lumínicas.
- Componer situaciones lumínicas partiendo de diferentes estímulos.
- Analizar, comprender y modificar composiciones lumínicas dadas.
- Realizar lecturas e interpretaciones de plantas lumínicas.
- Elaborar plantas lumínicas de simple y mediana complejidad.
- Dar cuenta del criterio de las elecciones, a través de la teorización del trabajo.
- Asumir decisiones de composición y dar cuenta del desarrollo que sostiene la elección del material, colores, luminarias etc.
- Reconocer los diferentes roles de trabajo que se desprenden de la iluminación teatral.

3- Contenidos

Parámetros espaciales para la iluminación teatral – Composición, Sensación Visual, Visibilidad, Estilo.

Núcleo temático I

Construcción del pensamiento lumínico.

Unidad I

- Escenario barroco – Fuentes de Iluminación.
- Iluminación contemporánea – Recursos y posibilidades.
- Idea cubo – idea zona.

Unidad II

- Luz General.
- Luz Principal.
- Luz puntual.
- Luz de efecto.

teatro

facultad de artes

Núcleo temático II

Parámetros de visibilidad – Sensación Visual – Composición – Concepto/Estilo

Unidad III

- Cantidad de luz – Color – Contraste – Brillo.
- Leyes de composición visual.
- Parámetros físicos de sensaciones visuales asociadas con la luz.
- Construcción de sistemas lumínicos.

Unidad IV

- Estructuras del diseño de iluminación: Barroco – Puntual – Fondo Figura y Zonal.
- Análisis – observación – construcción y traducción de la idea luz.

Núcleo temático III

Práctica lumínica escénica

Unidad V

- Diseñador – Operador – Técnico.
- Organización de la información.
- Interpretación: Partir de la planta diseñada e interpretar el pedido del Diseñador.
- Grafico de plantas lumínicas en relación a escenas u objetos o escenografías que se realizan en las cátedras de las diferentes áreas.
- Registros

4- Bibliografía obligatoria

Sirlin Eli, *La luz en el Teatro – manual de iluminación*, Inteatro, editorial del INT, Buenos Aires 2005.

Ganslandt Rüdiger y Hofmann Harald, *Manual - Cómo planificar con luz*, Erco Edición Guadalupe Lydia Álvarez Camacho del Instituto de Ingeniería, UABC; Jesús M. Siqueiros Beltrones del Centro de Ciencias de la Materia Condensada, UNAM; *“Qué es la luz?: historia de las teorías sobre la naturaleza de la luz”* Revista Universitaria- UABC No. 50, abril-junio 2005.

Parque Astronómico La Punta, Universidad De La Punta San Luis, *“Ondas”*

Hallyday-Resnick, *“Física para estudiantes de Ciencias e Ingeniería” Segunda Parte.*

Apuntes de Cátedra: *“Evolución Histórica De Las Teorías Acerca De La Naturaleza De La Luz” “Qué es un nanómetro” – “Percepción visual”.*

Juan Cordero Ruiz, Profesor Emérito de la Universidad de Sevilla, *“Apuntes sobre Percepción”.*

Documental *“Cuerpo humano al límite: El sentido de la vista”.*

<http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA>

http://edison.upc.edu/curs/llum/luz_vision/luz

<http://elprisma.com/apuntes/curso.asp?id=8947>

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Asociación Argentina de Luminotecnia, *Manual De Luminotecnia*, Editado por la AADL, Buenos Aires 2005.

Calmet Héctor, *Escenografía: Escenotecnia – Iluminación*, Ediciones de la flor, Buenos Aires 2003.

José María Cornide, *El diseño lumínico en la escena teatral*, Ediciones Memphis, Buenos Aires 1997.

Córdova Gonzalo, *Fuentes De Luz*.

Córdova Gonzalo, *La trampa de Ghoete*.

Diccionario, *Theatre Words*, Ediciones Entré, Jönköping 1989.

Gómez, José Antonio, *Historia Visual Del Escenaria*.

López Saez, *Diseño de iluminación escénica*, Ediciones 2000.

Pavis, Patrice, *Diccionario del Teatra*, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona 1998.

Rinaldi Mauricio, *Diseño de Iluminación Teatral*, Edical, Buenos Aires 1998.

Trastoy Beatriz – Perla Zayas de Lima, *Lenguajes escénicos*, Ediciones Prometeo, Buenos Aires 2007.

Zayas Perla de Lima y Beatriz Trastoy, *Los lenguajes no verbales en el teatro argentino*, Buenos Aires UBA., 1997

5- Propuesta metodológica

El seminario pretende implementar un trabajo de experimentación práctico con un fuerte soporte teórico, donde el alumno pueda ir aplicando las herramientas que fueran adquiridas en el Seminario de Iluminación I y que al controlarlas obtiene posibilidades de variaciones en la construcción del lenguaje lumínico.

Se plantea que el estudiante pueda realizar sus propias conclusiones de las situaciones prácticas planteadas en relación con la teoría, generando un entendimiento substancial del fenómeno luz, y no un mero repetir, que le permitirá en el futuro pensar en iluminar y no en alumbrar la escena.

Coordinar la interrelación con otras áreas para llevar adelante proyectos de experimentación con los estudiantes.

Las clases teóricas se complementarán con proyecciones de material audiovisual y documentales referidos al tema para una mejor comprensión. Los diferentes contenidos se trabajarán a partir de una, dos o más bibliografías referidas al mismo tema para que el estudiante elabore diferentes perspectivas. La Cátedra plantea además, la utilización de montajes lumínicos que ocurren en las salas del Departamento Académico de Teatro como fuentes de desmontajes y análisis de situaciones concretas.

El estudiante deberá poder dar cuenta del recorrido dentro del Seminario a través de un cuaderno bitácora, donde archivará todo el material que produzca.

Actividades teórico – prácticas

El objeto de conocimiento del Seminario es la Luz, específicamente aplicada al teatro, las herramientas que permiten desarrollar un lenguaje, y desde allí elaborar un discurso, una dramaturgia lumínica.

Es enigmático abordar un "objeto" de estudio que no tiene visibilidad por sí mismo y sin embargo, se manifiesta constantemente ante nosotros cuando es absorbida por "algo".

teatro

facultad de artes

haciéndolo y haciéndose visible. Teniendo en cuenta este presupuesto, las actividades teóricas irán dirigidas a comprender la manifestación lumínica, que solo es tangible cuando entra en contacto con la materia, cuando un emisor produce luz, un objeto la refleja y un espectador la visualiza.

No es posible pensar el estudio y el desarrollo del lenguaje lumínico sin la práctica de observación, desarrollando una mirada aguda que permita comprender desde varios ángulos las posibilidades del espacio, las necesidades técnicas, el presupuesto de recursos y la adaptabilidad a una decisión estética.

Al inicio del Seminario cada estudiante recibirá una planilla donde podrá registrar la actividad que realiza en los diferentes montajes en los que participa. Cuando la actividad se realice en salas de la Facultad, la planilla la firmará el Coordinador Técnico y si los estudiantes realizan actividades fuera de la Facultad, deberán informar con antelación para solicitar a la Dirección del Departamento la renovación de la Póliza de Seguros para estudiantes que realizan actividades fuera de la U.N.C. y la actividad que realicen será acreditada por el Técnico de Sala.

La planilla con las actividades registradas será requerida en las diferentes instancias de examen.

6- Evaluación

Esta asignatura entiende la instancia de evaluación como parte del proceso de aprendizaje del alumno.

La evaluación intentará reflejar aquello que el estudiante logró durante el período del Seminario en forma progresiva, poniendo énfasis en la integración de los conocimientos y en la consolidación y transferencia de los contenidos, así como en las actitudes asumidas frente al desarrollo de las clases y/o trabajos prácticos.

Para acreditar la aprobación del seminario el estudiante deberá aprobar satisfactoriamente el teórico y el práctico con más de 7 (siete) por tratarse de un Seminario.

Condiciones para el cursado

Para realizar el cursado del Seminario de Iluminación II, el estudiante deberá tener aprobado el **Seminario de Iluminación I** correspondiente al cuarto año; según el régimen de correlatividades establecidos para la carrera.

Requisitos de aprobación

Alumnos promocionales

Será considerado **PROMOCIONAL** al estudiante que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: asistir al 70% de las clases teóricas, aprobar 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 las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la **PROMOCIÓN**.

Alumnos regulares

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Será considerado **REGULAR** aquellos estudiantes que cumplan las siguientes condiciones mínimas: 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). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la condición de alumno **REGULAR**.

Alumnos libres

El examen libre constará de tres partes:

Primera Parte: Examen teórico.

Segunda Parte: Examen Oral que consistirá en la interpretación de gráficos proyectados y elegidos al azar; y el desarrollo de un tema del programa elegido por el estudiante donde deberá dar cuenta del manejo de terminologías específicas de la técnica de iluminación escénica.

Es condición indispensable haber aprobado el examen teórico, caso contrario será considerado desaprobadado.

Tercera Parte: Examen Práctico con luminarias teatrales y presentación de la planilla que se consigna en el apartado "Actividades teórico - prácticas".

La nota final será el resultado del promedio de las tres instancias.

El estudiante que decida rendir el examen libre podrá realizar todas las consultas que crea convenientes y necesarias, de manera virtual a través del correo electrónico o de manera presencial, debiendo asistir por lo menos a dos (2) clases de consultas previas a la fecha de examen, de no asistir no se considerará la inscripción a examen.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene: LEY 24.557 (Accidentes y Riesgos del Trabajo)

Será obligatorio para los estudiantes que cursan el Seminario de Iluminación II asistir a la primer clase del año (independiente a la condición de cursado que opte el estudiante), donde se explicarán las pautas de trabajo en relación a las normas de higiene y seguridad vigentes para el trabajo con materiales eléctricos.

Clases de consulta: A finalizar la clase el equipo de trabajo destina 45 minutos como horarios estables de consulta; cabe aclarar que desde la Cátedra se brinda al estudiante un asesoramiento constante y permanente desde el momento que ingresa al Seminario hasta el momento que egresa de la Licenciatura en Teatro, incluso en situaciones donde los estudiantes luego de atravesar el Seminario, logran desempeñarse como Iluminadores en el medio.

Será **obligatorio** para el estudiante que rinda en **condición de libre** asistir al menos a dos clases de consultas, preferentemente 30 días previos al examen y 10 días previos al examen.

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 340/18
HCD

Lic. Prof. DANIEL MAFFEI
CATEDRA ILUMINACION I y II
DPTO. TEATRO
FAC. DE ARTES - U.N.C.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s:	Licenciatura en Teatro Plan: 1989 Tecnatura en escenotecnia Plan: 2016
Asignatura:	SEMINARIO DE CARACTERIZACIÓN (349) SEMINARIO DE DISEÑO DE VESTUARIO Y MAQUILLAJE
Equipo Docente:	
- Profesor:	
Prof. Adjunto (a cargo- Inter.)	Lic. Ariel Merlo
- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:	
Ayudante alumno:	Gordillo Cristian
Distribución Horaria:	
- Turno único:	Miércoles de 15:00 a 18:00
- Horario de atención a alumnos:	Miércoles de 18:00 a 19:00

I.- FUNDAMENTACIÓN:

Desde los orígenes del hombre su cuerpo ha sido el soporte de productos, encontrados de manera azarosa en el entorno o manufacturados intencionalmente que le han permitido comunicar una idea, transmitir un mensaje, infundir temor provocando a enemigos, ocultarlo o simplemente con el deseo de atraer a otros.

La corporalidad del actor, del bailarín o del performer es el instrumento máspreciado en el espacio donde se desarrolla una acción dramática. Convergen allí elementos que pueden conjugarse con sus acciones para de este modo, y en situación de expectación, transformarse en signos que reafirmen, oculten o contradigan el sentido total del texto de la representación.

Vestuario y maquillaje nos introducen en un sistema que recomponen incesantemente una presencia, la de otro que no es real, sino ficticia: *el personaje*. Éstos, entendidos como signos, tienen la finalidad de contribuir a la construcción de la red significativa que es el espectáculo teatral.

Es indispensable que los alumnos, futuros profesionales del campo teatral o de las artes de la escena, adquieran algunas competencias que los capaciten para

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

asumir propuestas no solo de realización de maquillaje y vestuario, sino también la planificación y el diseño de esos aspectos, que ayudan al actor a crear un personaje y que lo hagan desde una actitud profesional.

En virtud del tiempo asignado al Seminario y a los vastísimos contenidos que posee cada objeto de estudio la propuesta se enfoca en brindar un panorama general de ambos, para generar en el alumno inquietudes. Este espacio debe constituirse en el punto de partida de una investigación personal en constante construcción aplicables tanto al desarrollo de su campo profesional como actores, técnicos, investigadores, directores u otros.

Enfoque:

El espacio de conocimientos que brinda la cátedra ha sido pensado como un continuo intercambio de saberes: el que poseen los alumnos y el que aporta el equipo docente.

La propuesta se centra en brindar herramientas para que el alumno adquiera destrezas en el diseño y utilización de materiales y procedimientos para la concreción de vestuarios y el maquillaje. Al poseer el formato de Seminario, en virtud de la carga horaria del mismo y de la amplitud de los contenidos, se estimulará al alumno hacia la constante búsqueda en diversas fuentes bibliográficas, cinematográficas u otras y en la indagación de técnicas que pueden quedar sin el tratamiento en el presente curso.

También se brindarán instrumentaciones para que sistematice de manera creativa su labor, con la finalidad que pueda desarrollarla de manera ordenada y metódica en cualquier sistema de producción escénica en que le pueda ejercer la profesión.

El marco teórico de la Historia de la Indumentaria y la "modología"¹ les brinda un panorama general sobre la evolución de este fenómeno sociocultural que adquiere carácter signico en la escena.

El alumno se apropiará del lenguaje, desde la práctica, desde su indagación y desde la experiencia previa en el tránsito realizado por las diversas áreas de conocimiento de la carrera. De ese modo le permitirá hacer una lectura crítica de la caracterización como parte del todo integral que implica una producción espectacular.

¹ Concepto de Kawamura, Y. (2005) traducido del término "fashion-ology" en: GODART, FREDERIC, (2012) pág. 11.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Presentación:

Pensar en los contenidos que se vierten en este Seminario nos coloca en un conflicto importante: por un lado ambos convergen en la figura del actor bailarín o performer en una totalidad complementaria e inseparable y por otro son objetos de diseño cuyas materialidades y procedimientos de realización son distintos. Esto obliga a pensarlos y presentarlos separados en sus construcciones pero integrados en sus resultados finales a partir de las propuestas de trabajos prácticos.

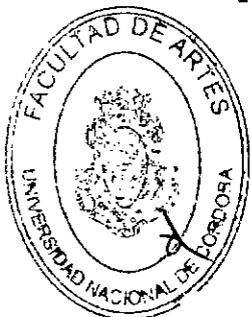
Para poder transitar el estudio de éstos, los alumnos deberán haber adquirido sólidos conocimientos sobre los procesos de diseño, los aportes desde lo plástico visual (estudio del color, figura humana) los principios básicos de la iluminación y su incidencia en diversas superficies y la manipulación de diversas materialidades y las herramientas que lo permiten; además de un manejo fluido del lenguaje técnico de las áreas escenotécnicas.

Concluyendo, el alumno podrá, una vez transitado los contenidos de este Seminario y profundizando permanentemente, hacerse cargo de los signos estudiados de un modo responsable e integrar equipos de trabajo tanto en el ámbito teatral como cinematográfico y del espectáculo en general.

II.- OBJETIVOS:

Al finalizar el cursado del seminario se espera que los estudiantes puedan:

- Reconocer los procesos de diseño y realización del Vestuario y el Maquillaje como una parte fundamental del complejo entramado que se aboca a una tarea en común: la producción teatral.
- Diseñar ambos objetos teniendo en cuenta su fuerte carácter productor de sentidos en la escena.
- Fortalecer las adquisiciones previas, brindándole nuevos conocimientos que lo capaciten para enfrentarse de manera profesional al campo escenotécnico en sus diversas modalidades.
- Expresarse a través de un lenguaje técnico preciso, sistematizado y descriptivo que permita una fluida comunicación con sus pares, profesores y en las demás áreas de trabajo de la carrera.
- Graficar y transferir de manera precisa toda la documentación técnica que solicita el proyecto de diseño y que permita la realización de la caracterización y el vestuario en cualquier modalidad de las artes escénicas.
- Adquirir diversos métodos y técnicas que lo capaciten para concretar la idea que genera el diseño de Vestuario y Maquillaje.

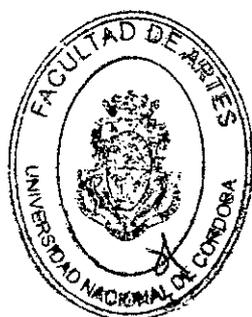
	<p>poliuretano. Efectos especiales: Quemaduras- Contusiones- Efectos de sangrado- Cicatrices.</p>
<p>III Vestir el personaje</p>	<p>El Vestuario como sistema expresivo. Relación del vestuario en la Puesta en escena. Códigos intraescénico y extraescénico. La tarea del diseñador de Vestuario. Tipologías de personajes El proceso de diseño de Vestuario. Fase analítica: Análisis del Texto dramático y Necesidades textuales del Vestuario. Desglose escénico- Jerarquías de diseño de personajes. Relación con los otros diseños- Condicionantes del diseño. Fase creativa: Conceptualización- Los paneles inspiracionales- Panel conceptual. Formulación estética - Panel universo del personaje- Referentes visuales- Documentación- Recursos del Diseño- Artbook del personaje- Creación del Vestuario como un signo- Nivel denotativo y connotativo - Función retórica y estética. Función dramática del Vestuario. Los accesorios, su elección y diseño. Fase ejecutiva: El taller de realización- Organización. Textiles empleados en la realización de Vestuarios para teatro, cine y televisión. Moldería básica y trazados. Ornamentos y terminaciones del Vestuario</p>
<p>IV Las fuentes de documentación</p>	<p>Historia del Traje: Arquetipos del traje. Breve panorama de la historia social del traje. El traje impersonal de la prehistoria hasta el S. XIV- El traje personalizado hasta el S. XVIII- El traje de la era industrial - Los ismos en la historia del traje. Siluetas del traje El traje de teatro: Usos y costumbres en el traje del actor a lo largo de la historia.</p>
<p>V El proyecto de Diseño de Vestuario y Maquillaje</p>	<p>La documentación técnica. El figurín de Vestuario- Características del figurín de Vestuario- Fichas técnicas y despiezos- Presupuestos- Planificación de los tiempos de realización. Carpeta técnica de Vestuario y Maquillaje.</p>

IV.- BIBLIOGRAFÍA:

UNIDAD	BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ANGELINI, JOSÉ M. y otr. (2004) <i>El maquillaje escénico</i>. Ed.Libros del Rojas. Bs. As. ▪ BELLI, ADRIANA (2017) <i>Apuntes para el curso Maquillaje y Peinados 1</i>. I.S.A. Teatro Colón. Inéd. Buenos Aires. ▪ HEFFNER, HUBERT; (1980) <i>Técnica teatral moderna</i>. Eudeba. Bs. As. ▪ KEHOE, VINCENT J-R. (2008) <i>La técnica del maquillaje profesional</i>. Ed. Omega. Barcelona. ▪ LIVSCHITZ, P. y otr. (1982) <i>Maquillaje teatral- Pelucas</i>. Cortizo ed. Bs. As. ▪ MERLO, ARIEL. (2003) <i>La actualización de la Metáfora escénica</i>. Inéd. U.N.C. Cba. ▪ MERLO, ARIEL. (2017) <i>Seminario de Caracterización y Vestuario. Apuntes de cátedra</i>. Inéd. U.N.C. Cba. ▪ TRASTOY BEATRIZ y otr. (2006) <i>Lenguajes escénicos</i>. Ediciones Prometeo, Buenos Aires.
II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ANGELINI, JOSÉ M. y otr. (2004) <i>El maquillaje escénico</i>. Ed.Libros del Rojas. Bs. As. ▪ BELLI, ADRIANA (2017) <i>Apuntes para el curso Maquillaje y Peinados 1</i>. I.S.A. Teatro Colón. Inéd. Buenos Aires. ▪ HEFFNER, HUBERT; (1980) <i>Técnica teatral moderna</i>. Eudeba. Bs. As. ▪ KEHOE, VINCENT J-R. (2008) <i>La técnica del maquillaje profesional</i>. Ed. Omega. Barcelona. ▪ LIVSCHITZ, P. y otr. (1982) <i>Maquillaje teatral- Pelucas</i>. Cortizo ed. Bs. As. ▪ MERLO, ARIEL. (2003) <i>La actualización de la Metáfora escénica</i>. Inéd. U.N.C. Cba. ▪ MERLO, ARIEL. (2017) <i>Seminario de Caracterización y Vestuario. Apuntes de cátedra</i>. Inéd. U.N.C. Cba.

teatro

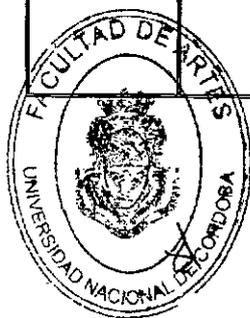
facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

III	<ul style="list-style-type: none">▪ ECHARRI, MARISA. (2004) Vestuario Teatral, Cuadernos de Téc. Escénicas. Ed. Naque. Madrid.▪ GODART, FRÉDÉRIC; (2012) Sociología de la moda. Ed. Edhasa. Bs. As.▪ HEFFNER, HUBERT; (1980) Técnica teatral moderna. Eudeba. Bs. As.▪ MERLO, ARIEL. (2017) Seminario de Caracterización y Vestuario. Apuntes de cátedra. Inéd. Cba.▪ NADOOLMAN, DEBORAH; (2003) Diseñadores de vestuario- Cine. Ed. Océano. Barcelona▪ NADOOLMAN, DEBORAH; (2014) Diseño de vestuario. Ed. Blume. Barcelona.▪ TRASTOY BEATRIZ y otr. (2006) Lenguajes escénicos. Ediciones Prometeo, Buenos Aires.▪ WORSLEY, HARRIET. (2011) Décadas de Moda. Ed. Ullmann. Barcelona.
IV	<ul style="list-style-type: none">▪ AVELLANEDA, DIANA; (2007) Debajo del vestido y por encima de la piel. Ed. Nobuko. Bs.As.▪ BLACKMAN, CALLY; (2012) 100 Años de moda. Ed. Blume. Barcelona.▪ BOUCHER, FRANCOIS; (2009) Historia del Traje en occidente. Ed. G.G. Barcelona.▪ CROSGRAVE, BRONWYN; (2006) Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días. Ed. G.G. Barcelona.▪ DESLANDRES, IVONNE; (1998) El traje, imagen del hombre. Tusquets ed. Barcelona.▪ DK.; (2012) Moda, historia y estilos. Cosar editores. Chile.▪ LAVER, JAMES; (2012) Breve historia del traje y la moda. Ed. Cátedra. Salamanca.▪ MACKENZIE, MAIRI; (2010) Ismos para entender la moda. Turner Ed. Madrid.▪ MERLO, ARIEL; (2016) Seminario de Caracterización y Vestuario. Apuntes de cátedra. Inéd. U.N.C. Cba.▪ SPOSITO, STEFANELLA; Historia de la moda. Ed. Promopress. Barcelona.

V	<p>HUAXIANG, TAN (2004) <i>Character costume figure drawing</i>. Elsevier Ed. China.</p> <p>NADOOLMAN, DEBORAH. (2003) <i>Diseñadores de vestuario- Cine</i>. Bs. As. Ed. Océano.</p> <p>----- (2014) <i>Diseño de Vestuario</i>. Blume Ed. Barcelona.</p>
---	--

V.- BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

- CROI, PAULA; (2011) *Los cuerpos dóciles*. Ed. La marca editora. Bs. As.
- BONT, DAN; (1981) *Escenotécnicas en teatro, cine y tv*. Ed. C.E.D.A. Barcelona.
- BRUHN-TILKE; (1962) *Historia del traje en imágenes*. Ed. G.G. Barcelona.
- HART, AVRIL; NORTH S.(2009) *La moda de los siglos XVII- XVIII*. Ed.G.G. Barcelona.
- KIPER, ANNA; (2015) *Portfolios de moda. Diseño y presentación*. Ed. Promopress. Barcelona.
- LANGER, ARNOLD; (2003) *Kryolan, manual make up*. Ed. Kryolan. Alem.
- LEVENTON, MELISA; (2009) *Vestidos del mundo*. Ed. Blume. Barcelona.
- PAVIS, PATRICE; (1998) *Diccionario del Teatro*. Ed. Paidós Ibérica, Barcelona.
- ROMANA KERR, EDUARDO; (s/d) *El gran libro de los efectos especiales*. Ined.
- WOLFE, BRIAN y NICK; (2011) *Maquillaje extremo*. Ed. Drac. Madrid.

WEBGRAFÍA

- Procesos creativos y trabajos de la maquilladora Silvana Caruso
<http://www.silvanacaruso.com/trabajos.htm>
- Procesos creativos y realizativos de diseñadora de vestuario Daniela Taiana:
<http://danielataiana.com.ar/index.html>
- El diseño teatral- iluminación, vestuario y escenografía. Material digitalizado
<http://www.kioskoteatral.com/descarga-el-libro-el-diseno-teatral/>

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

VI.- PROPUESTA METODOLÓGICA:

Se propone una metodología eminentemente práctica, de taller con un anclaje teórico importante y objeto de análisis y consulta constante. El alumno tendrá la posibilidad de adquirir instrumentos que luego aplicará en diversas situaciones las cuales derivan de las decisiones proyectuales del diseño de Vestuario y Maquillaje.

Partirá desde consignas que planteen alguna necesidad de diseño para personajes en teatro, cine o televisión, su análisis y un plan estratégico para optimizar los tiempos de materialización haciendo uso de conocimientos previos, los que adquiera en el cursado de la presente asignatura y de aquellas posibilidades que permita el intercambio con el docente, sus compañeros y su propia iniciativa e inventiva.

El trabajo es individual para poder asegurar un proceso óptimo de aprendizaje y su seguimiento personal en las realizaciones, aunque se incentiva la colaboración mutua en la materialización alternando los roles de realizador y soporte en las ejercitaciones, trabajos prácticos y en evaluaciones integradoras. Si bien se planifica una tarea áulica que abarca gran parte de la carga horaria, se solicitará el avance de la misma en instancia domiciliaria para optimizar los tiempos.

Las clases teóricas se apoyan con profuso material proyectado y audiovisual pertinentes a los temas en estudio. Existe un material bibliográfico obligatorio de consulta permanente el cual se encuentra en biblioteca de la facultad y se confeccionará un compendio de selección de textos que se editará gráficamente y mediante soporte digital.

Como parte del planteo metodológico el alumno deberá documentarse constantemente sobre diseños, materiales, y realizaciones de maquillaje y vestuario. La documentación se asentará en la carpeta técnica o cuaderno de registros (bitácora) y podrán ser: fotografías, imágenes recortadas, direcciones web de interés, croquis y otras.

Existe una instancia de comunicación, mediante redes informáticas acordadas previamente con el grupo de cursada, para consulta y elevación de material complementario, no obligatorio, pero si de interés en las temáticas en estudio.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

VII.- EVALUACIÓN:

La evaluación, desde la mirada de esta cátedra, es una práctica sistematizada y constante no sólo desde el docente hacia el alumno, sino desde sus propias observaciones y registros en relación a sus procesos individuales. Cada clase se plantea como una ejercitación que debe obtener un resultado y el mismo es evaluable tanto en sus aspectos positivos como aquellos inconvenientes que pueden ser parte del proceso de aprendizaje.

Se prevé la instancia evaluativa como una comprobación de las adquisiciones que realicen de las diversas fases de los aprendizajes.

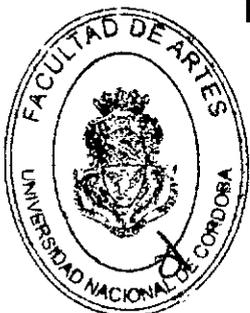
Se programan dos exámenes parciales de carácter teórico práctico donde se plantee una situación a resolver en taller y consignas teóricas. Tres Trabajos Prácticos que progresivamente irán integrando los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores y un proyecto integrador, que dé cuenta de una planificación cuidada resolviendo de manera hipotética una problemática derivada de un diseño de caracterización o vestuario, teatral, audiovisual u otros.

VIII.- REQUISITOS PARA APROBACIÓN DEL SEMINARIO:

Requisitos de Alumnos Promocionales:

Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas:

- Aprobar 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 las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION. (Art.10 Régimen de alumnos)
- Un mínimo de asistencia de 80% del total de clases prácticas y teórico-prácticas. (Art. 11 Régimen de alumnos)
- Los alumnos en condición de promocionar deberán presentar un trabajo designado por la cátedra en instancia de coloquio final. Este trabajo puede implicar la práctica profesionalizante en producciones del Departamento de Teatro u otro de la Facultad de Artes que sean pertinentes con los contenidos del Seminario. La condición promocional no queda restringida a la mera asistencia a clases prácticas y teóricas prácticas y aprobación de Parciales y Prácticos. (Art.12 Régimen de alumnos)

- Las evaluaciones finales de los alumnos promocionales se llevarán a cabo en fechas distintas de los exámenes finales regulares, la cual será informada por la cátedra. La promoción tendrá vigencia por el semestre subsiguiente y se elaborará un acta por cada fecha de evaluación final fijada por la cátedra. Se entiende por semestre subsiguiente el que sucede inmediatamente después del cursado, incluyendo las fechas de exámenes correspondientes. (Art. 18 Régimen de alumnos)

Requisitos para Alumnos Regulares:

Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

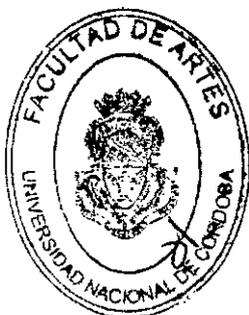
- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR. (Art. 20 Régimen de alumnos)
- Podrá recuperar al menos 1 (uno) de las evaluaciones parciales programadas y un mínimo de trabajos prácticos establecido por régimen de alumnos según el número de trabajos prácticos que se planifiquen. (Ver Art. 21 y 22 del Régimen de alumnos)

Requisitos y modalidad de examen libre:

Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. (Art. 24 Régimen de alumnos)

Instancia escrita:

- Realizará una evaluación escrita con los contenidos teóricos de la asignatura de acuerdo a lo consignado en la bibliografía obligatoria de cada unidad.
- Resolverá una propuesta hipotética de Caracterización y Vestuario según una propuesta otorgada por la mesa examinadora. Deberá presentarse con los materiales indispensables para el trabajo gráfico de interpretación y diagramación de piezas gráficas (Hojas A3, lápices de dibujo, elementos para emplear el color a elección, otros que considere necesario)

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Instancia Oral

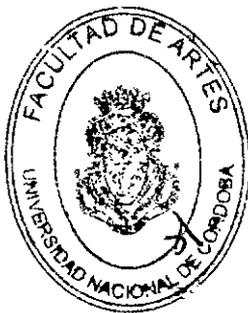
- Presentará un trabajo que dé cuenta de un proceso de diseño y realización partiendo del análisis textual de una propuesta para cualquier modalidad de trabajo (teatro- ópera- danza- cine- televisión) Utilizará las piezas gráficas necesarias para la comprensión total del fenómeno: Bocetos, fichas técnicas, muestrario de textiles, moldería básica, modelados para prótesis, etc. Memoria del proceso con un registro fotográfico.
- Defenderá el proyecto frente al tribunal de examen haciendo uso de un correcto lenguaje técnico.
- Para presentar este trabajo deberá comunicarse con el profesor a cargo de la cátedra quien aprobará la pertinencia o no de la propuesta. Este requisito está contemplado en el Régimen de alumnos en su art. 25. Es importante antes de rendir el examen libre la consulta de su proyecto ante el docente a cargo al menos en dos instancias.

IX.- DISPOSICIONES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE:

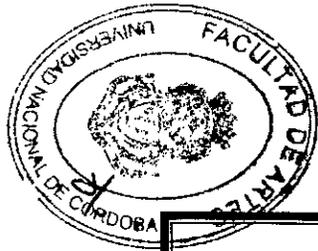
Como la asignatura tiene un desarrollo práctico en el que muchas veces se emplean elementos húmedos (vaciados, moldeados en arcilla, etc.) es importante que exista siempre un lugar de desecho (bolsa de consorcio grande) Debe existir un botiquín de primeros auxilios, matafuegos y un modo de comunicación ante cualquier emergencia.

Se recomienda que los espacios tengan buena ventilación para acelerar secados y evitar también la contaminación del aire. Se solicitará a los alumnos el uso de barbijos al utilizar pegamentos y productos especiales.

Son importantes las adecuadas condiciones de higiene de los talleres, concientizando al alumno y los colegas docentes para que al finalizar cada encuentro el lugar quede en condiciones óptimas.

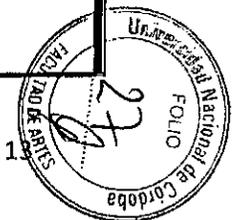

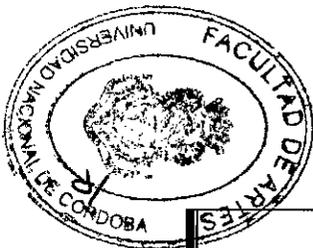
ARIEL R. MEDO
LIC EN TEATRO
Prof. Formación Artística

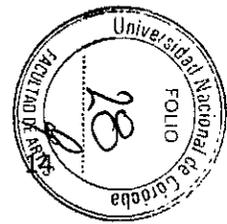
CRONOGRAMA TENTATIVO DE DICTADO DE CONTENIDOS, DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES

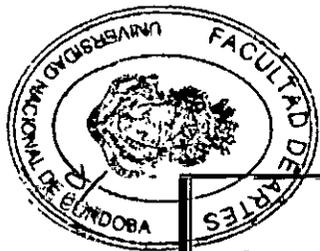
CURSO: 5° (Lic. Teatro) 2° (Tec. Esceno)		CÁTEDRA: SEMINARIO DE CARACTERIZACIÓN SEMINARIO DE DISEÑO DE VESTUARIO Y MAQUILLAJE		CICLO: 2017
PROFESOR: Lic. Ariel Merlo				
MES	DIA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES	EVALUACION
AGOSTO	02	<p>La caracterización como signo escénico. Relación con la Puesta en escena.</p> <p>Maquillaje social y escénico. De caracterización y Efectos especiales para cine, teatro y televisión.</p> <p>El departamento de maquillaje. Mobiliario en camarines, en estudio y en exteriores. El equipo de maquillaje- Cosméticos y aplicadores- Tipos y utilización. El profesional del maquillaje. Planilla de maquillaje.</p>	<p>Clase teórica.</p> <p>Proyección de imágenes.</p> <p>Graficado de figura humana y rostro</p>	<p>Diagnostica- mediante cuestionarios y observación directa.</p>
	09	<p>Estructura del rostro humano. Anatomía facial masculina y femenina-Tipos de rostro.</p> <p>Maquillaje convencional. Maquillaje femenino- Maquillaje masculino- Maquillaje corporal. Orden de aplicación del maquillaje.</p>	<p>Clase teórica. Proyección de imágenes. Reconocimiento del tipo de rostro personal y del compañero.</p> <p>Práctica de aplicación de maquillaje. Tapamiento y dibujo expresivo de cejas.</p>	
	16	<p>Maquillaje de Caracterización Pictórico. El boceto de caracterización- Cambios faciales- Distintos tipos de caracterización-Fantasia y Fantástico.. Importancia del claro - oscuro.</p> <p>El Vestuario como sistema expresivo. Relación del vestuario en la Puesta en escena. Códigos intraescénico y extraescénico. La tarea del diseñador de Vestuario. Tipologías de personajes.</p>	<p>Clase teórica. Proyección de imágenes.</p> <p>Ejercitaciones sobre correcciones faciales con técnica del claroscuro.</p>	<p>Observación sobre ejercitaciones</p>

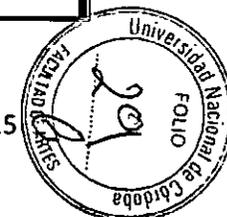

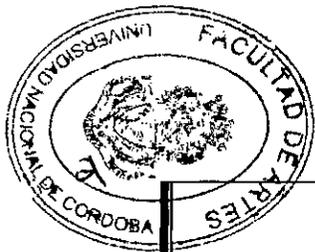
	23	<p>Efectos especiales y prótesis efímeras. Con técnica pictórica.</p> <p>Progresión de edades. Edad madura y tercera edad. Envejecimiento progresivo y técnicas de rejuvenecimiento. Diferentes aspectos- Raciales e históricos.</p>	<p>Práctica sobre efectos especiales sencillos en técnica pictórica. Aplicación de prótesis de algodón y aquilón.</p> <p>Inicio de T.P. 1 Diseño de un personaje fantástico y un personaje de edad variable. Trabajo de bocetería.</p>	
	30		<p>Desarrollo del Trabajo Práctico N° 1</p>	<p>Observación directa sobre práctica y entrega de Carpeta técnica.</p>
	06	<p>Maquillaje de Caracterización Plástico y Efectos especiales. Técnicas de laboratorio- Vaciado y moldeados- Impresiones- Duplicaciones- Moldes.</p> <p>Aplicaciones y Prótesis de látex y plásticas.</p> <p>Efectos especiales: Quemaduras- Contusiones- Efectos de sangrado-Cicatrices.</p>	<p>Clase teórica</p> <p>Práctica de laboratorio.</p> <p>Obtención de moldes y vaciados.</p>	

SEPTIEM.	13	<p>El proceso de diseño de Vestuario. Fase analítica: Análisis del Texto dramático y Necesidades textuales del Vestuario. Desglose escénico- Jerarquías de diseño de personajes. Relación con los otros diseños- Condicionantes del diseño. Fase creativa: Conceptualización- Los paneles inspiracionales- Panel conceptual. Formulación estética - Panel universo del personaje-</p>	<p>Clase expositiva con proyecciones Ejemplo de desglose de guión técnico. Práctica en taller a partir de un texto dramático</p> <p>Trabajo Práctico 2: Desarrollo prótesis sencilla en latex.</p>	
	20	<p>Las fuentes de documentación. Breve panorama de la historia social del traje.</p>	<p>Inicio exposición de panorama histórico del traje. Desarrollo de colocación de prótesis.</p>	
	27	EXAMENES TURNO ESPECIAL SEPTIEMBRE		
OCTUBRE	04	<p>Las fuentes de documentación. Breve panorama de la historia social del traje.</p>	<p>Continúa exposición sobre la historia del traje Inicio Trabajo Práctico Integrador.</p>	<p>Entrega T.P.2 Carpeta técnica</p>
	11	<p>Las fuentes de documentación. Breve panorama de la historia social del traje.</p>	<p>Continúa exposición sobre la historia del traje Desarrollo Trabajo Práctico Integrador.</p>	
	18	<p>La documentación técnica. El figurín de Vestuario-Fichas técnicas y despiezos- Presupuestos- Planificación de los tiempos de realización.</p>	<p>Clase teórica con apoyo audiovisual. Solicitar materiales de moldería.</p>	

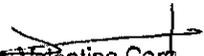

	25	La realización de Vestuario. El taller de realización- Organización. Textiles empleados en la realización de Vestuarios para teatro, cine y televisión. Moldería básica y trazados. Moldería básica y trazados.	Desarrollo ejercicio de moldería básica. Trazados y cortes. Trabajo de taller.	Observación directa Monitoreo de diseño
NOVIEMBRE	01		Trabajo Taller sobre proyecto integrador	
	08		Presentación y defensa del Trabajo Integrador	Parcial 1 Entrega Trabajo Integrador
	15	ULTIMA CLASE- Recuperatorios- Acreditación	Recuperatorios- Firma libreta	Acreditación Final
RECESO				

- Total clases Teórico-Prácticas: 11
- Total clases Evaluativas: 3
- Recuperatorios: 1
- Asueto: 0
- Total clases 15

 ARIEL R. MERLO
 LIC. EN TEATRO
 Prof. Formación Académica

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 340/18
 HCD

 Lic. Valentina Caro
 Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
 Dpto. Académico de Música
 Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: **TEATRO**

Carrera/s: **LICENCIATURA EN TEATRO – PROFESORADO EN TEATRO - PLAN 2017**

Asignatura: **TEATRO OCCIDENTAL**

Equipo Docente:

Profesora Titular: Lic. **Mónica Inés Flores**

Profesores Asistentes: Daniela Martín, Maura Sajeve, Mauro Allegret

Turno único: Lunes y viernes 12 hs a 14.30 hs

Horario de atención alumnos: viernes 11,30

PROGRAMA

Fundamentación

En el análisis de la evolución del Teatro Occidental consideramos al Teatro como una práctica cultural. Adoptamos la definición de *cultura* con la perspectiva de Raymond Williams, quien la enuncia desde un punto de vista antropológico-sociológico como un “modo de vida diferenciado”, un conjunto de creencias, hábitos, y conductas relativos a un grupo social y en un sentido más restringido como aquellas actividades intelectuales y artísticas que se conforman como “prácticas significantes”. Dentro de estas últimas incluimos al *teatro* como un fenómeno que crea identidad cultural, traduciendo la experiencia que el artista posee de su propia cultura en un acontecimiento estético.

Nuestro programa propone una selección acotada de los referentes teatrales que dieron origen y continuidad al Teatro Occidental. El eje diferenciador estará centrado en la *cosmovisión* –ideas filosóficas, ideológicas y estéticas- preponderante en cada contexto de producción, así como en las *modificaciones* notorias de la teatralidad, del discurso y del imaginario producidas al pasar de una etapa a otra.

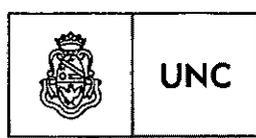
Respecto a la denominación de las poéticas teatrales, suelen coincidir con la de las artes en general (realismo), otras veces con las de la filosofía (Absurdo) y otras con tipificaciones específicas de la teatralidad (Commedia dell’arte).

Objetivos

- Descubrir en el ‘hecho teatral’ la influencia del contexto histórico-social objetivo, de los valores dominantes y de sus representaciones simbólicas.
- Aproximarse a los sentimientos y conflictos de la época a través de la obra de los dramaturgos y de sus concepciones sobre el quehacer teatral.
- Observar los fenómenos teatrales en una línea de continuidad y de rupturas que condensan problemáticas estéticas del artista situado históricamente.
- Distinguir las características de los distintos géneros teatrales, su evolución y su refundición

File 1

Universidad Nacional de Córdoba

en el tiempo.

-Diferenciar los rasgos de las poéticas a través del análisis individual y comparativo de obras de aquellos autores referentes, clásicos o canonizados en un determinado período.

Contenidos

Unidad 1.

1.1. Civilización Griega: Incidencia de la política, las artes, la filosofía, las festividades religiosas. La génesis del teatro. La mitología como fuente para la tragedia clásica. Los géneros dramáticos. Los autores y obras conservadas. La representación, el espacio teatral, los actores. Tragedia y Comedia Antigua.

Obras seleccionadas: Tragedia: *Antígono de Sófocles*. Extractos de *Los Ronos de Aristófanes*.

1.2. El mundo romano: la conquista, el otium, la espectacularidad, la absorción de la cultura griega. El teatro latino. La representación. Los actores.

1.2.1. Obras seleccionadas: *Los Gemelos* (Siglo II a.c.) Plauto.

Unidad 2.

2.1. Sociedad feudal. Resurgir del teatro en el drama litúrgico.

Drama sacro. Drama mixto. Drama cómico. Variantes y nominaciones: Misterios. Milagros. Moralidades. Juegos. Farsas. Mascaradas. Las representaciones. Aparato escénico. Juglares.

2.1.1. Obras seleccionadas: Tres juglarías de *Misterio Bufo*. 1969 (Darío Fo). *Moese Pothelin*. Siglo XIV (Anónimo).

2.2. Transición al período renacentista. Concepciones Antropocéntricas.

Commedia dell'arte. Caracteres del teatro barroco. Tragedia y comedia isabelina. Los edificios teatrales. Las Representaciones. Comedia neoclásica.

2.2.1. Obras seleccionadas: *Hamlet* (Shakespeare). *Don Juon* (Molière)

Unidad 3.

-Transformaciones técnicas, económicas, sociales, políticas e ideológicas del siglo XIX.

-Georg Büchner: Dramaturgo post-romántico. Antecedente del expresionismo.

-Características dramaturgias del realismo.

-De la estética del texto a la poética de la escena. Los teatros de arte.

-Inicio de la ruptura vanguardista: Alfred Jarry.

Obras seleccionadas: -*Woyzeck* 1837 (Büchner).

- *Ubu Rey*. (Jarry)

- *El enemigo del Pueblo* (Ibsen)

- *Tio Vonio* 1899 (Chejov)

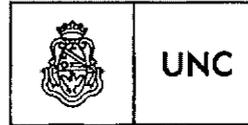

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

-Variaciones Meyerhold. 2004-2005. (Eduardo Pavlovsky)

Unidad 4.

- Impacto de las conflagraciones mundiales, revoluciones socialistas y totalitarismos.
 - Innovadores en el teatro español: Valle Inclán y García Lorca.
 - El teatro épico de Bertold Brecht. Su obra dramática y su teoría.
- Obras seleccionadas: -*Yerma*. 1936. (G. Lorca).
 - *El alma Buena de Se-Chuán*, 1939 (Brecht).

Unidad 5.

- Crisis de los fundamentos de la modernidad y de las visiones totalizadoras.
 - Las propuestas del teatro artaudiano.
 - Las poéticas del absurdo.
 - El Teatro Político. La Creación Colectiva. La dramaturgia de actor.
 - El teatro de la posmodernidad.
- Obras seleccionadas:
 - Fragmentas de El Teatra de la Crueldad*
 - Esperando a Godot* 1953. (Samuel Beckett)
 - Living Theatre. Open Thetre. Bread and Puppet. San Fco. Mime troupe. Teatro campesina.* -(Marco De Marinis)
 - Marat-Sade* 1963 (Weiss)

Bibliografía del Docente:

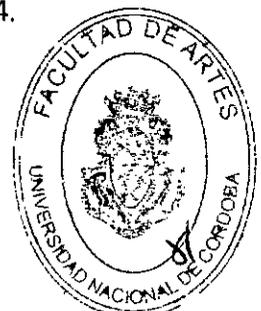
Bibliografía específica unidad 1

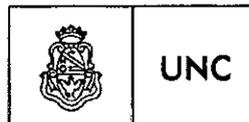
- Adrados Rodriguez, F. *Fiesta, comedia y tragedia*. Alianza Ed. Madrid. 1983.
- Bauzá, Hugo F. "A propósito de *Antígona*" en *Reflexiones sobre el Teatro*. Galerna. 2004.
- D'Amico, Silvio. *Historia del Teatro Dramático*. Tomo I. México, U.T.H.E.A .1961.
- Jaeger, Werner. *Paideia*. Pag. 223 a 344. Ed. F.C.E. México, 1962.
- Matteini, Carla. "Anatomía del juglar" en *Misterio Bufo*, Darío Fo. Ed. Siruela. Madrid. 1998.
- Navarre, Octave. *Las representaciones dramáticas en Grecia*. Ed. Quetzal. Bs. As. 1977.
- Spungberg, Alberto. *Orígenes de la Tragedia Griega*. Bs. As. 1997.

Bibliografía específica unidad 2.

- Iriarte Nuñez, Amalia. *Lo teatral en la obra de Shakespeare*. Univ. Antioquía. Colombia. 1996
- Kott, Jan. *Apuntes sobre Shakespeare*. Ed. Seix Barral. Barcelona. 1969.
- Pujante, Angel Luis. *Introducción a Hamlet*. Ed. Espasa Calpe. Madrid. 2001.
- Hernández, F. Javier. *Molière y la comedia clásica Francesa. Una vida bajo el signo del teatro*. Ed. Cátedra. Madrid. 1993.
- Naugrette, Catherine. *Estética del Teatro*. Cap. 6 a 9. Ed. Artes del Sur. Bs. As. 2004.
- Verjat, Alain. *Introducción a Don Juan de Moliere*.

Bibliografía específica unidad 3

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Abirached, Robert. *La crisis del personaje en el teatro moderno*. Pag. 155 a 222. Publicación de la Asociación de Directores de Escena de España. Madrid. 1994.
- Braun, Edward. *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*. Galerna. Bs. As. 1982.
- Brunstein, Robert. *La Rebelión en el Teatro*. Cap. II, III y IV. Ed. Eudeba. Bs.As. 1970.
- Cerrato, Laura. *Caos y cosmos en la obra de Shakespeare*. Ed. Atuel. Bs. As. 2003.
- Lopez, Liliana. "Woyzek de Georg Büchner: Los hilos invisibles de la comunicación estética" en De Bertold Brecht a Ricardo Monti. GETEA. Ed. Galerna. Bs.As. 1994. pag. 18 a 23. Editorial Abril. Bs. As. 1987.
- Quesada, Alvaro. "El teatro de Chejov: Tragedia y comedia de la vida cotidiana" en revista Escena Nº 7. Costa Rica. 1982.
- Tolmacheva, Galina. *Prólogo*. Teatro Completo Antón Chejov. Ed. A.Hidalgo. Bs.As. 2003.
- Vicente, Isabel. *Introducción*. Antón Chejov. Pag.9 a 70. Editorial Cátedra. Madrid. 2001.
- Williams, Raymond. "Georg Büchner: una mirada retrospectiva" en El Teatro de Ibsen a Brecht. Ed. Península. Barcelona. 1975.

Bibliografía específica unidades 4 y 5

- Abirached, Robert. *La crisis del personaje en el teatro moderno*. pag.223 a 431. Publicación de la Asociación de Directores de Escena de España. Madrid.1994.
- Artaud, Antonin. *El Teatro y su doble*. Pag. 83 a 113. Ediciones Edhasa. Bs.As. 1978.
- Bauzá, Hugo. *La posmodernidad en el teatro*. Ed. Atuel. Bs. As. 2003.
- Brecht, Bertold. *Breviario de estética teatral*. Ediciones Rosa Blindada. Bs.As. 1963. *Escritos sobre Teatro*. Ediciones Nueva Visión. Bs. As. 1970. *Escritos sobre Teatro*. Ediciones Nueva Visión. Bs. As. 1976.
- Brook, Peter. *El espacio vacío*. Ediciones Península. Barcelona. 2002. "El puntapié inicial de Peter Weiss" en Provocaciones. Ed. Fausto. Bs. As. 1995.
- Degoy, Susana. "La trilogía del encierro" en En lo más oscuro del pozo. Ed. Miguel Sánchez. Granada. 1999. *Yerma*: pag. 141 a 179.
- De marinis, Marco. *El nuevo teatro, 1947-1970*. Ed. Paidós. Barcelona. 1987.
- Fernández S., J. *El realismo poético de Chejov*. Estudio. Cátedra de eslavística. U.A. Madrid.
- Margarit, Lucas. *Samuel Beckett. Las huellas en el vacío*. Ed. Atuel/La avispa. Bs. As. 2003.
- Matteini, Carla. *Introducción. Muerte accidental de un anarquista*. Ed. Orbis. España. 1998.
- Sanchís Sinisterra, J. "Beckett dramaturgo: la penuria y la plétora". Pag. 105 a 130.
- Wellwarth, George. *Teatro de protesta y paradoja*. Pag.13 a 166 y 241 a 260. Alianza Ed. Madrid. 1974.

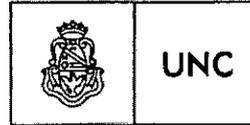
BIBLIOGRAFIA DE ESTUDIO Y CONSULTA GENERAL PARA EL ALUMNO.

- Flores, Mónica Inés. Cuadernillo de Cátedra.
- Oliva, C./ Torres Monreal, F. *Historia Básica del Arte Escénico*. Ed. Cátedra. Madrid. 2000.
- Pavis, Patrice. *Diccionario del teatro*. Editorial Paidós, Barcelona. 1998.

Propuesta metodológica:

El objetivo es que ésta sea una materia **práctica**. El tiempo de cada una de las clases será empleado para el análisis y el debate de las obras seleccionadas en el programa.

Universidad
Nacional
de Córdoba

El docente facilitará previamente guías de lectura para el abordaje de los textos, con breves reseñas que sirvan de marco teórico, información que irá completándose durante el desarrollo de la clase y con el aporte y reflexión de los alumnos acerca de lo leído o visto.

En los prácticos evaluables se establecerán las analogías y las divergencias **entre varios textos** a manera de profundización y de discriminación de sus peculiaridades. A medida que se desarrollen las clases se subirá al aula virtual y se podrán obtener en fotocopiadora los materiales teóricos, que son síntesis realizadas por la cátedra a partir del material bibliográfico indicado en este mismo programa.

Evaluación:

La evaluación informal se realiza en el transcurso de las clases, ya que implica la lectura de los textos seleccionados, las observaciones y señalamientos de los alumnos acerca de estos.

La evaluación formal se concreta a través de 4 prácticos que se realizarán en forma individual, grupal, oral o escrita. También a través de exposiciones, monografías y de dos parciales escritos.

En los parciales se evaluará el conocimiento con precisión de las obras leídas y analizadas en clase y del material analítico provisto por la cátedra.

Alumnos Promocionales: Deberán asistir al 70 % de las clases, aprobar el 80% de los prácticos y los dos parciales deberán ser aprobados con un mínimo de 6 pero cuyo promedio final deberá ser de 7. Los parciales se recuperan la semana inmediata posterior a su evaluación y los prácticos la semana previa a cada parcial.

Después del segundo parcial y finalizado el dictado de la materia, los alumnos deberán realizar un coloquio oral sobre un tema específico con bibliografía provista por la cátedra quince días antes y que integra tanto los contenidos desarrollados en la materia como el modo de abordaje de la misma.

Alumnos regulares: Deberán aprobar al 80% de los prácticos y aprobar dos parciales con un mínimo de 4. Uno de los parciales podrá ser recuperado la semana inmediata posterior a su evaluación.

Alumnos libres: Los alumnos con conocimiento previo del programa de la asignatura podrán realizar durante consultas en el horario previsto arriba señalado, o vía mail. Para rendir deberán presentar una carpeta con un informe por cada unidad del programa (5) estableciendo el contexto sociohistórico de cada autor analizado y las características de su poética. A partir del material de cátedra, ejemplificar los conceptos básicos con la obra seleccionada. Esos informes deberán ser entregados en horario de consulta hasta una semana antes de la fecha de exámenes. El examen libre consiste en un escrito sobre tres ítems. Los alumnos disponen de dos horas reloj para desarrollar este escrito. Si el alumno obtiene una calificación de ocho o mayor podrá elegir si a continuación, realiza o no un coloquio oral. Si el alumno obtiene una calificación de cuatro a siete, deberá realizar un coloquio oral a continuación, para aprobar la materia.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 340/18
HCD

Lic. Valentina Caro
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes, UNC

U. Flores.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017
SEGUNDO CUATRIMESTRE
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: Licenciatura en Teatro **Plan: 89 y 2016**
Asignatura: HISTORIA DE LA CULTURA Y EL TEATRO ARGENTINO (Plan 1989) TEATRO ARGENTINO (Plan 2016)
Equipo Docente:
- Profesores:
 Prof. Titular: Mariana Jesús Ortecho
 Prof. Adjunto: Mauro Alegret
 Prof. Asistente: Mariela Serra
Distribución Horaria
Turno único (segundo cuatrimestre):
Lunes: de 8.30 a 11hs.
Jueves: de 13 a 15hs.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

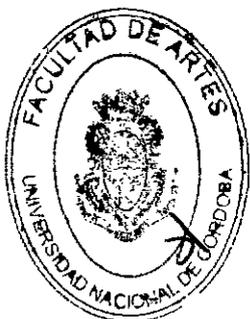
Las profundas transformaciones y cuestionamientos teórico-epistemológicos que, en las últimas décadas, han tenido lugar en el amplio campo de las Ciencias Sociales y Humanas, han puesto en jaque a la propia –y pretendidamente ingenua– noción de Historia.

De esta manera, este término y sus alcances fueron problematizándose y relativizándose mediante planteos críticos que han señalado desde diferentes posiciones geo-políticas los peligros de la narración unilateral, sea ésta referida a rasgos identitarios, procesos sociales o fenómenos culturales.

En este marco, uno de los cuestionamientos más fecundos ha sido probablemente la denuncia a la organización lineal de los pueblos que establece estadios graduales de desarrollo humano a partir de la división jerarquizada entre culturas que han empleado a la escritura como recurso representacional para la transmisión de su memoria frente a aquellas, descalificadas por esta matriz moderno/colonial, que han empleado otras formas de representación, por ejemplo la ritual (teatral) como es el caso de los pueblos nativos americanos.

Desde esta perspectiva es posible entonces recuperar el potencial epistemológico de la rica y singular forma de representación teatral para reivindicar y explorar sentidos vinculados a la experiencia ritual, denostados por la “historia” de matriz eurocentrada oficial.

El recorrido de esta Cátedra propone entonces partir de una reflexión sensible y dialogal sobre la noción de Historia, que ha privilegiado la escritura frente a otras

teatro

facultad de artes

formas de representación, para asomar a las potencialidades (probablemente aún insospechadas) del Teatro como forma de producción/expresión de conocimiento, capaz de subvertir los postulados más profundos en relación a la producción de teoría; es decir, desplegando su enorme potencial epistemológico.

La Historia de la Cultura y el Teatro Argentino se propone de esta manera circunscripta a una problemática más amplia vinculada a la cuestión de lo latinoamericano, su construcción moderno/colonial y sus posibilidades e iniciativas de emancipación gnoseológica y cultural.

Por ello, la consideración de lo argentino en relación a lo cultural general y lo teatral particular, se delinearán en este recorrido de contenidos desde una perspectiva atenta a los atributos de la América profunda que vive más allá de los límites políticos, tramando una identidad honda e indiscutiblemente regional.

Los singulares géneros y formas dramáticas, característicos de lo comúnmente denominado como "Teatro Argentino", requieren de este modo vincularse a ciertos rasgos que los precedieron y que desde experiencias de opresión y negación se derramaron sobre la escena bajo las formas de la crítica, la ironía y la denuncia tras el humor.

2- Objetivos

2.1 Objetivo General:

Presentar y discutir perspectivas teórico-conceptuales que problematizan la noción de Historia, en pos de trascender las perspectivas eurocéntricas naturalizadas, recuperando el potencial epistemológico (artístico y gnoseológico) de la forma de representación ritual (teatral) a la luz de las formas dramáticas y géneros que se han entendido como característicos del denominado "Teatro Argentino".

2.2 Objetivos Específicos:

- Revisar crítica y dialogalmente los fundamentos epistemológicos que han sustentado a la "historia" como una noción y práctica monolítica en detrimento de concepciones plurales sobre la multiplicidad de sentidos que traman las memorias de los pueblos.
- Presentar y analizar de manera conjunta las características semióticas sobre las que estas dinámicas gnoseológicas se han apoyado.
- Promover la exploración en torno a las potencialidades singulares de la forma de representación teatral como peculiaridad gnoseológico/cultural latinoamericana, y desde allí, argentina.
- Fomentar el pensamiento crítico que articula creatividad conceptual con rigor analítico.
- Promover la curiosidad y el respeto por las tradiciones culturales y sus propias formas de registrar la memoria.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1: La Historia; más allá de “la letra”

La noción de *Historia* y su transformación a la luz de los planteos sociales críticos contemporáneos.

Organización semiótica de los pueblos: La ponderación de la escritura y la negación del ritual.

Apertura y subversión del teatro, tal como lo conocemos.

Unidad 2: Sobre la/s forma/s de conocer y las heredadas limitaciones moderno/coloniales

Relación saber/poder en el marco del proceso (histórico) moderno/colonial.

Escisión entre “hombre”-mundo, cuerpo-mente y finalmente arte-ciencia.

Revaloración de la práctica artística como proceso de producción de conocimiento

Unidad 3: Una aproximación a la (construcción de) Argentina en el marco de “lo latinoamericano”

La disputa por la identidad nacional: Fragmentos culturales emergentes y naciones negadas.

Más allá del arte: El ritual cotidiano en el centro de la “América Profunda”.

La observación de lo propio como (camino) metodológico transdisciplinar.

Unidad 4: La ritualización de nuestra propia historia como una “nueva” historia del ritual

La noción de Performance como puente conceptual entre diferentes mundos: la ciencia y el arte, occidente y sus múltiples “otros”.

El ritual como construcción in-corpórea de la propia historia.

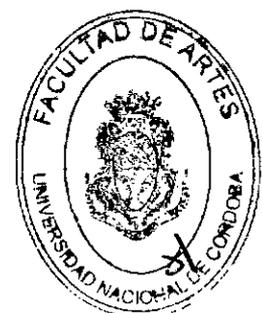
Apertura a concepciones alternativas en torno a la noción de teatro y ritual.

Unidad 5: Exploraciones teórico/poético/escénicas en torno al tenor histórico del ritual

Recuperación a partir de la memoria subjetiva –personal y/o grupal– de prácticas rituales.

Caracterización ético/estética de estas representaciones en el marco de tradiciones culturales, sociales generales y/o familiares.

Análisis de su tenor histórico y potencial semántico.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Bibliografía Unidad 1:

- Cebrelli, Alejandra. y Arancibia, Víctor (2005) *Representaciones sociales. Modos de mirar y hacer*. Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, Salta.
- Mignolo, Walter (1991) "La colonización del lenguaje y de la memoria: complicidades de la letra, el libro y la historia". En Iris Zavala (Comp.), *Discursos sobre la invención de América*. Amsterdam, Rodopi.
- Palermo, Zulma (2003) "La cultura como texto: tradición/innovación". En *Culture et discours de subversion*. Rev. Sociocritiques. Montpellier, Univ. de Montpellier.

Bibliografía Unidad 2:

- Lander, Edgardo (2000) "Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos" en *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* Edgardo Lander (comp.) Buenos Aires, CLACSO.
- Ortecho, Mariana (2014) "Por un intento de subversión interpretativa: Crítica a la forma occidental de producir conocimiento social y recuperación de saberes populares" En *Interamerican Journal of Philosophy*. Vol. 5. Issue 2. USA: University of Texas. 45-66.
- Palermo, Zulma (2010) "La Universidad latinoamericana en la encrucijada decolonial" En *Otros Logos*. N° 1. Argentina: Facultad del Comahue. Universidad Nacional de Neuquén. 43-69.

Bibliografía Unidad 3:

- Kusch, Rodolfo (1976) *Geocultura del hombre americano*. Editorial Fernando García Cambeiro. Buenos Aires.
- Kusch, Rodolfo (1975) *América Profunda*. Buenos Aires, Editorial Bonum.
- Mignolo Walter (2003) *Historias locales / Diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid, Ediciones Akal Cuestiones de Antagonismo.
- Dubatti, Jorge (2012) *Cien años de Teatro Argentino*. Buenos Aires, Biblos.

Bibliografía Unidad 4:

- Bianciotti, María Celeste y Ortecho, Mariana Jesús (2013) La noción de Performance y su potencialidad epistemológica en el hacer científico social contemporáneo. En *Tábula Rasa*. N° 19. Bogotá, Colombia.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Turner, Víctor (2002) La antropología del performance. En: Geist (comp.). *Antropología del ritual*. 103-144. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Schechner, Richard (2000) *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires, Libros del Rojas-UBA.

Bibliografía Unidad 5:

- Brittany Chavez, Daniel (2015) Devenir performerx: Hacia una erótica soberana descolonial niizh manitoag. En Raúl Moarquech Ferrera-Balanquet (compilador) *Andar erótico decolonial*. Buenos Aires, Del Signo.
- Palermo, Zulma (2009) El arte en la encrucijada decolonial. En Zulma Palermo (Ed.) *Arte y estética en la encrucijada decolonial*. (pp. 15-26) Buenos Aires, Del Signo,
- Pavis, Patrice (2000) *El análisis de los espectáculos*. Barcelona, Paidós.

5- Bibliografía Ampliatoria

6- Propuesta metodológica (teórico-práctica):

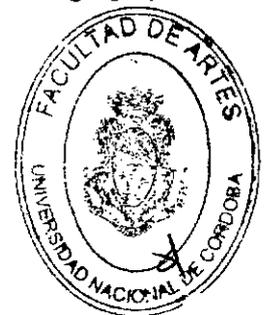
La dinámica de cada encuentro será planteada bajo la modalidad teórico-práctica, es decir que propondrá la exposición conceptual de los temas, conceptos y problemas a desarrollar (abordados con mayor detalle en la bibliografía) con un modo de ejemplificación 'empírica' orientada a suscitar el diálogo y participación de los alumnos. De esta manera, la estrategia pedagógica prevé la formulación de preguntas a los propios asistentes así como el ejercicio de planteo de respuestas que abran hacia nuevos espacios de sentido. De modo más específico, puede decirse que el interés se centrará en promover una reflexión consciente de los propios recursos conceptuales, teóricos e incluso ideológicos que traman nuestra actividad de pensamiento.

De esta manera, se pretende contribuir no sólo a la lectura crítica de los contenidos abordados sino a desplegar un proceso autónomo de aprendizaje que pueda ser transferible a otros espacios de producción y reflexión.

7- Evaluación:

A lo largo del dictado de la Cátedra se propondrá la (paulatina) elaboración de una posición crítica personal en relación a los contenidos abordados; de modo que en la instancia de evaluaciones parciales y finales los alumnos puedan disponer de un conjunto de conceptos y posicionamientos propios respecto del recorrido conceptual planteado.

Se prevé de forma concreta la realización de dos parciales (escritos o de representación escénica con instancias posterior de reflexión y discusión grupal) con posibilidad de una instancia recuperatoria.

teatro

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

- Alumnos promocionales:

Se considerarán alumnos promocionales los alumnos que cumplan con:

- La asistencia mínima del 80% de las clases y la aprobación del 80% de los trabajos prácticos, talleres, o instancias de discusión planteadas.
- Aprobar dos (2) exámenes parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

(Tendrán derecho a un recuperatorio de examen parcial.)

- Alumnos regulares:

Se considerarán alumnos regulares los alumnos que cumplan con:

- La aprobación de dos (2) exámenes parciales aprobados con 4 (cuatro) o más.
- Asistencia y aprobación del 80 % de los trabajos prácticos, talleres o instancias de discusión planteadas.
- Examen final individual.

(Tendrán derecho a un recuperatorio de examen parcial)

- Alumnos libres:

Se considerarán alumnos libres aquellos alumnos que cumplan con los siguientes requisitos:

- Realización de examen escrito y/u oral individual.

(Cuando el tribunal considere que el resultado de la instancia escrita merece la calificación de 8 o más, podrá obviarse la instancia oral, previo acuerdo expreso del alumno.)

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

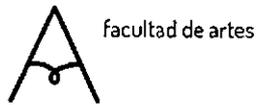
Referencias:

Parciales

Agosto

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Septiembre

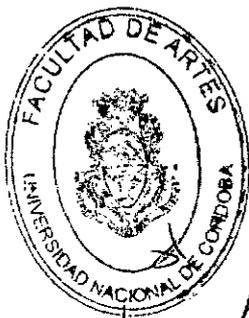
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Octubre

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Noviembre

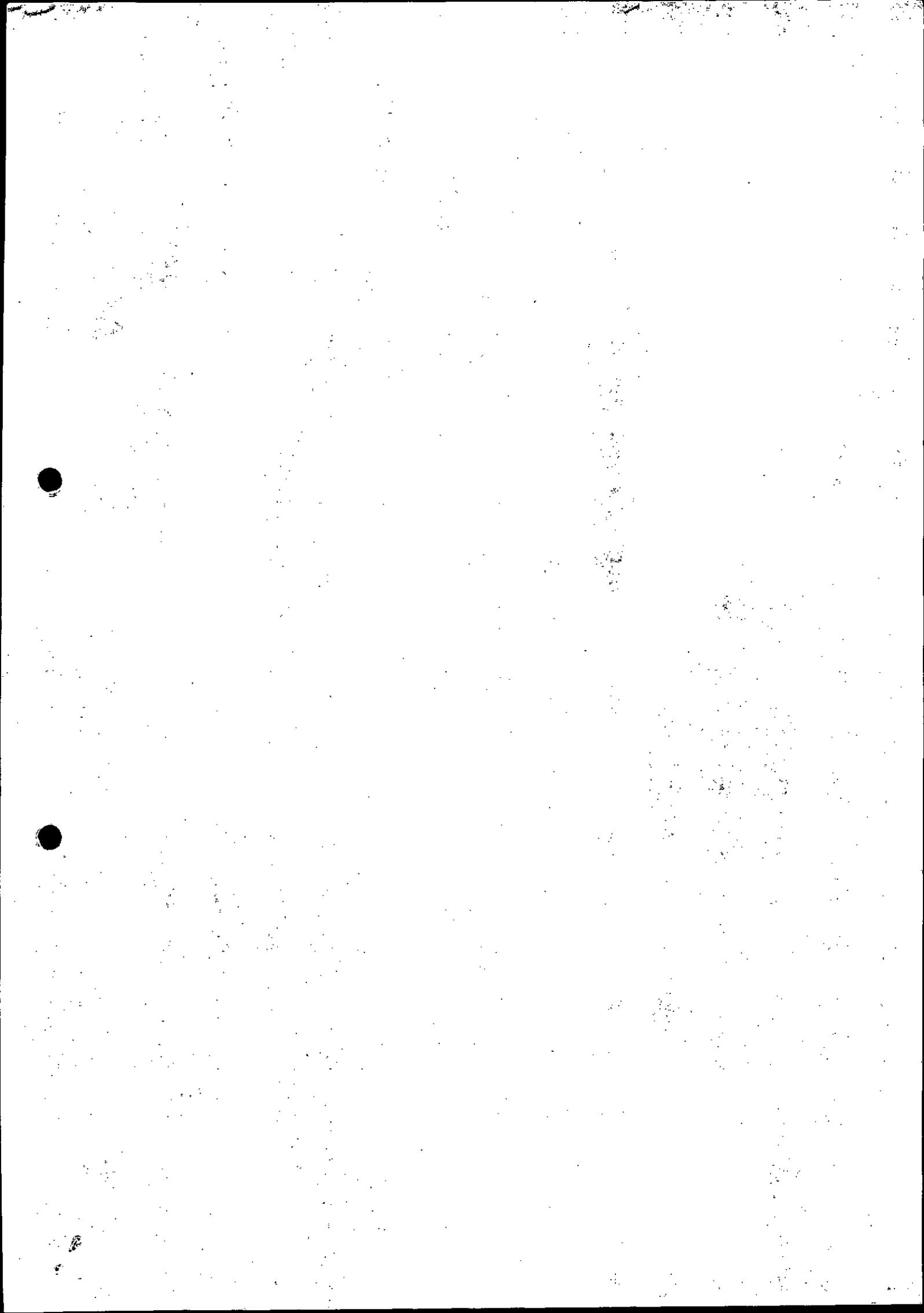
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Lic. Val. S. C. C. R. O.
 Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
 Dpto. Accesos de Música
 Facultad de Artes - UNC

APROBADO POR
 RESOLUCIÓN N° 340/18
 HCD

M. Ortedo
 M. Ortedo

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s:	Licenciatura en Teatro Plan: 1989 Tecnatura en escenotecnia Plan: 2016
Asignatura:	SEMINARIO DE CARACTERIZACIÓN (349) SEMINARIO DE DISEÑO DE VESTUARIO Y MAQUILLAJE
Equipo Docente:	
- Profesor:	
Prof. Adjunto (a cargo- Inter.)	Lic. Ariel Merlo
- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:	
Ayudante alumno:	Gordillo Cristian
Distribución Horaria:	
- Turno único:	Miércoles de 15:00 a 18:00
- Horario de atención a alumnos:	Miércoles de 18:00 a 19:00

I.- FUNDAMENTACIÓN:

Desde los orígenes del hombre su cuerpo ha sido el soporte de productos, encontrados de manera azarosa en el entorno o manufacturados intencionalmente que le han permitido comunicar una idea, transmitir un mensaje, infundir temor provocando a enemigos, ocultarlo o simplemente con el deseo de atraer a otros.

La corporalidad del actor, del bailarín o del performer es el instrumento máspreciado en el espacio donde se desarrolla una acción dramática. Convergen allí elementos que pueden conjugarse con sus acciones para de este modo, y en situación de expectación, transformarse en signos que reafirmen, oculten o contradigan el sentido total del texto de la representación.

Vestuario y maquillaje nos introducen en un sistema que recomponen incesantemente una presencia, la de otro que no es real, sino ficticia: *el personaje*. Éstos, entendidos como signos, tienen la finalidad de contribuir a la construcción de la red significativa que es el espectáculo teatral.

Es indispensable que los alumnos, futuros profesionales del campo teatral o de las artes de la escena, adquieran algunas competencias que los capaciten para

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

asumir propuestas no solo de realización de maquillaje y vestuario, sino también la planificación y el diseño de esos aspectos, que ayudan al actor a crear un personaje y que lo hagan desde una actitud profesional.

En virtud del tiempo asignado al Seminario y a los vastísimos contenidos que posee cada objeto de estudio la propuesta se enfoca en brindar un panorama general de ambos, para generar en el alumno inquietudes. Este espacio debe constituirse en el punto de partida de una investigación personal en constante construcción aplicables tanto al desarrollo de su campo profesional como actores, técnicos, investigadores, directores u otros.

Enfoque:

El espacio de conocimientos que brinda la cátedra ha sido pensado como un continuo intercambio de saberes: el que poseen los alumnos y el que aporta el equipo docente.

La propuesta se centra en brindar herramientas para que el alumno adquiera destrezas en el diseño y utilización de materiales y procedimientos para la concreción de vestuarios y el maquillaje. Al poseer el formato de Seminario, en virtud de la carga horaria del mismo y de la amplitud de los contenidos, se estimulará al alumno hacia la constante búsqueda en diversas fuentes bibliográficas, cinematográficas u otras y en la indagación de técnicas que pueden quedar sin el tratamiento en el presente curso.

También se brindarán instrumentaciones para que sistematice de manera creativa su labor, con la finalidad que pueda desarrollarla de manera ordenada y metódica en cualquier sistema de producción escénica en que le pueda ejercer la profesión.

El marco teórico de la Historia de la Indumentaria y la "modología"¹ les brinda un panorama general sobre la evolución de este fenómeno sociocultural que adquiere carácter signico en la escena.

El alumno se apropiará del lenguaje, desde la práctica, desde su indagación y desde la experiencia previa en el tránsito realizado por las diversas áreas de conocimiento de la carrera. De ese modo le permitirá hacer una lectura crítica de la caracterización como parte del todo integral que implica una producción espectacular.

¹ Concepto de Kawamura, Y. (2005) traducido del término "fashion- ology" en: GODART, FREDERIC, (2012) pág. 11.

teatro

facultad de artes

Presentación:

Pensar en los contenidos que se vierten en este Seminario nos coloca en un conflicto importante: por un lado ambos convergen en la figura del actor bailarín o performer en una totalidad complementaria e inseparable y por otro son objetos de diseño cuyas materialidades y procedimientos de realización son distintos. Esto obliga a pensarlos y presentarlos separados en sus construcciones pero integrados en sus resultados finales a partir de las propuestas de trabajos prácticos.

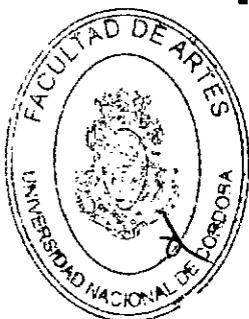
Para poder transitar el estudio de éstos, los alumnos deberán haber adquirido sólidos conocimientos sobre los procesos de diseño, los aportes desde lo plástico visual (estudio del color, figura humana) los principios básicos de la iluminación y su incidencia en diversas superficies y la manipulación de diversas materialidades y las herramientas que lo permiten; además de un manejo fluido del lenguaje técnico de las áreas escenotécnicas.

Concluyendo, el alumno podrá, una vez transitado los contenidos de este Seminario y profundizando permanentemente, hacerse cargo de los signos estudiados de un modo responsable e integrar equipos de trabajo tanto en el ámbito teatral como cinematográfico y del espectáculo en general.

II.- OBJETIVOS:

Al finalizar el cursado del seminario se espera que los estudiantes puedan:

- Reconocer los procesos de diseño y realización del Vestuario y el Maquillaje como una parte fundamental del complejo entramado que se aboca a una tarea en común: la producción teatral.
- Diseñar ambos objetos teniendo en cuenta su fuerte carácter productor de sentidos en la escena.
- Fortalecer las adquisiciones previas, brindándole nuevos conocimientos que lo capaciten para enfrentarse de manera profesional al campo escenotécnico en sus diversas modalidades.
- Expresarse a través de un lenguaje técnico preciso, sistematizado y descriptivo que permita una fluida comunicación con sus pares, profesores y en las demás áreas de trabajo de la carrera.
- Graficar y transferir de manera precisa toda la documentación técnica que solicita el proyecto de diseño y que permita la realización de la caracterización y el vestuario en cualquier modalidad de las artes escénicas.
- Adquirir diversos métodos y técnicas que lo capaciten para concretar la idea que genera el diseño de Vestuario y Maquillaje.

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

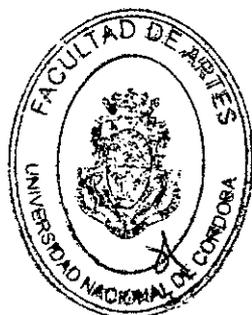
	<p>poliuretano. Efectos especiales: Quemaduras- Contusiones- Efectos de sangrado- Cicatrices.</p>
<p>III Vestir el personaje</p>	<p>El Vestuario como sistema expresivo. Relación del vestuario en la Puesta en escena. Códigos intraescénico y extraescénico. La tarea del diseñador de Vestuario. Tipologías de personajes</p> <p>El proceso de diseño de Vestuario.</p> <p>Fase analítica: Análisis del Texto dramático y Necesidades textuales del Vestuario. Desglose escénico- Jerarquías de diseño de personajes. Relación con los otros diseños- Condicionantes del diseño.</p> <p>Fase creativa: Conceptualización- Los paneles inspiracionales- Panel conceptual. Formulación estética - Panel universo del personaje- Referentes visuales- Documentación- Recursos del Diseño- Artbook del personaje- Creación del Vestuario como un signo- Nivel denotativo y connotativo - Función retórica y estética. Función dramática del Vestuario. Los accesorios, su elección y diseño.</p> <p>Fase ejecutiva: El taller de realización- Organización. Textiles empleados en la realización de Vestuarios para teatro, cine y televisión. Moldería básica y trazados. Ornamentos y terminaciones del Vestuario</p>
<p>IV Las fuentes de documentación</p>	<p>Historia del Traje: Arquetipos del traje. Breve panorama de la historia social del traje. El traje impersonal de la prehistoria hasta el S. XIV- El traje personalizado hasta el S. XVIII- El traje de la era industrial - Los ismos en la historia del traje. Siluetas del traje</p> <p>El traje de teatro: Usos y costumbres en el traje del actor a lo largo de la historia.</p>
<p>V El proyecto de Diseño de Vestuario y Maquillaje</p>	<p>La documentación técnica. El figurín de Vestuario- Características del figurín de Vestuario- Fichas técnicas y despiezos- Presupuestos- Planificación de los tiempos de realización. Carpeta técnica de Vestuario y Maquillaje.</p>

IV.- BIBLIOGRAFÍA:

UNIDAD	BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ANGELINI, JOSÉ M. y otr. (2004) <i>El maquillaje escénico</i>. Ed.Libros del Rojas. Bs. As. ▪ BELLI, ADRIANA (2017) <i>Apuntes para el curso Maquillaje y Peinados 1</i>. I.S.A. Teatro Colón. Inéd. Buenos Aires. ▪ HEFFNER, HUBERT; (1980) <i>Técnica teatral moderna</i>. Eudeba. Bs. As. ▪ KEHOE, VINCENT J-R. (2008) <i>La técnica del maquillaje profesional</i>. Ed. Omega. Barcelona. ▪ LIVSCHITZ, P. y otr. (1982) <i>Maquillaje teatral- Pelucas</i>. Cortizo ed. Bs. As. ▪ MERLO, ARIEL. (2003) <i>La actualización de la Metáfora escénica</i>. Inéd. U.N.C. Cba. ▪ MERLO, ARIEL. (2017) <i>Seminario de Caracterización y Vestuario. Apuntes de cátedra</i>. Inéd. U.N.C. Cba. ▪ TRASTOY BEATRIZ y otr. (2006) <i>Lenguajes escénicos</i>. Ediciones Prometeo, Buenos Aires.
II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ANGELINI, JOSÉ M. y otr. (2004) <i>El maquillaje escénico</i>. Ed.Libros del Rojas. Bs. As. ▪ BELLI, ADRIANA (2017) <i>Apuntes para el curso Maquillaje y Peinados 1</i>. I.S.A. Teatro Colón. Inéd. Buenos Aires. ▪ HEFFNER, HUBERT; (1980) <i>Técnica teatral moderna</i>. Eudeba. Bs. As. ▪ KEHOE, VINCENT J-R. (2008) <i>La técnica del maquillaje profesional</i>. Ed. Omega. Barcelona. ▪ LIVSCHITZ, P. y otr. (1982) <i>Maquillaje teatral- Pelucas</i>. Cortizo ed. Bs. As. ▪ MERLO, ARIEL. (2003) <i>La actualización de la Metáfora escénica</i>. Inéd. U.N.C. Cba. ▪ MERLO, ARIEL. (2017) <i>Seminario de Caracterización y Vestuario. Apuntes de cátedra</i>. Inéd. U.N.C. Cba.

teatro

facultad de artes

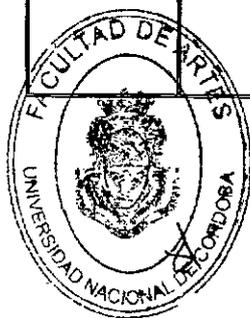

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

III	<ul style="list-style-type: none">▪ ECHARRI, MARISA. (2004) Vestuario Teatral, Cuadernos de Téc. Escénicas. Ed. Naque. Madrid.▪ GODART, FRÉDÉRIC; (2012) Sociología de la moda. Ed.Edhasa. Bs. As.▪ HEFFNER, HUBERT; (1980) Técnica teatral moderna. Eudeba. Bs. As.▪ MERLO, ARIEL. (2017) Seminario de Caracterización y Vestuario. Apuntes de cátedra. Inéd. Cba.▪ NADOOLMAN, DEBORAH;(2003) Diseñadores de vestuario- Cine. Ed. Océano. Barcelona▪ NADOOLMAN, DEBORAH;(2014) Diseño de vestuario. Ed. Blume. Barcelona.▪ TRASTOY BEATRIZ y otr. (2006) Lenguajes escénicos. Ediciones Prometeo, Buenos Aires.▪ WORSLEY, HARRIET. (2011) Décadas de Moda. Ed. Ullmann. Barcelona.
IV	<ul style="list-style-type: none">▪ AVELLANEDA, DIANA; (2007) Debajo del vestido y por encima de la piel. Ed. Nobuko. Bs.As.▪ BLACKMAN, CALLY; (2012) 100 Años de moda. Ed. Blume. Barcelona.▪ BOUCHER, FRANCOIS; (2009) Historia del Traje en occidente. Ed. G.G. Barcelona.▪ CROSGRAVE, BRONWYN; (2006) Historia de la moda. Desde Egipto hasta nuestros días. Ed. G.G. Barcelona.▪ DESLANDRES, IVONNE; (1998) El traje, imagen del hombre. Tusquets ed. Barcelona.▪ DK.; (2012) Moda, historia y estilos. Cosar editores. Chile.▪ LAVER, JAMES; (2012) Breve historia del traje y la moda. Ed. Cátedra. Salamanca.▪ MACKENZIE, MAIRI; (2010) Ismos para entender la moda. Turner Ed.Madrid.▪ MERLO, ARIEL; (2016) Seminario de Caracterización y Vestuario. Apuntes de cátedra. Inéd. U.N.C. Cba.▪ SPOSITO, STEFANELLA; Historia de la moda. Ed. Promopress. Barcelona.

V	<p>HUAXIANG, TAN (2004) <i>Character costume figure drawing</i>. Elsevier Ed. China.</p> <p>NADOOLMAN, DEBORAH. (2003) <i>Diseñadores de vestuario- Cine</i>. Bs. As. Ed. Océano.</p> <p>----- (2014) <i>Diseño de Vestuario</i>. Blume Ed. Barcelona.</p>
---	--

V.- BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

- CROI, PAULA; (2011) *Los cuerpos dóciles*. Ed. La marca editora. Bs. As.
- BONT, DAN; (1981) *Escenotécnicas en teatro, cine y tv*. Ed. C.E.D.A. Barcelona.
- BRUHN-TILKE; (1962) *Historia del traje en imágenes*. Ed. G.G. Barcelona.
- HART, AVRIL; NORTH S.(2009) *La moda de los siglos XVII- XVIII*. Ed.G.G. Barcelona.
- KIPER, ANNA; (2015) *Portfolios de moda. Diseño y presentación*. Ed. Promopress. Barcelona.
- LANGER, ARNOLD; (2003) *Kryolan, manual make up*. Ed. Kryolan. Alem.
- LEVENTON, MELISA; (2009) *Vestidos del mundo*. Ed. Blume. Barcelona.
- PAVIS, PATRICE; (1998) *Diccionario del Teatro*. Ed. Paidós Ibérica, Barcelona.
- ROMANA KERR, EDUARDO; (s/d) *El gran libro de los efectos especiales*. Ined.
- WOLFE, BRIAN y NICK; (2011) *Maquillaje extremo*. Ed. Drac. Madrid.

WEBGRAFÍA

- Procesos creativos y trabajos de la maquilladora Silvana Caruso
<http://www.silvanacaruso.com/trabajos.htm>
- Procesos creativos y realizativos de diseñadora de vestuario Daniela Taiana:
<http://danielataiana.com.ar/index.html>
- El diseño teatral- iluminación, vestuario y escenografía. Material digitalizado
<http://www.kioskoteatral.com/descarga-el-libro-el-diseno-teatral/>

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

VI.- PROPUESTA METODOLÓGICA:

Se propone una metodología eminentemente práctica, de taller con un anclaje teórico importante y objeto de análisis y consulta constante. El alumno tendrá la posibilidad de adquirir instrumentos que luego aplicará en diversas situaciones las cuales derivan de las decisiones proyectuales del diseño de Vestuario y Maquillaje.

Partirá desde consignas que planteen alguna necesidad de diseño para personajes en teatro, cine o televisión, su análisis y un plan estratégico para optimizar los tiempos de materialización haciendo uso de conocimientos previos, los que adquiera en el cursado de la presente asignatura y de aquellas posibilidades que permita el intercambio con el docente, sus compañeros y su propia iniciativa e inventiva.

El trabajo es individual para poder asegurar un proceso óptimo de aprendizaje y su seguimiento personal en las realizaciones, aunque se incentiva la colaboración mutua en la materialización alternando los roles de realizador y soporte en las ejercitaciones, trabajos prácticos y en evaluaciones integradoras. Si bien se planifica una tarea áulica que abarca gran parte de la carga horaria, se solicitará el avance de la misma en instancia domiciliaria para optimizar los tiempos.

Las clases teóricas se apoyan con profuso material proyectado y audiovisual pertinentes a los temas en estudio. Existe un material bibliográfico obligatorio de consulta permanente el cual se encuentra en biblioteca de la facultad y se confeccionará un compendio de selección de textos que se editará gráficamente y mediante soporte digital.

Como parte del planteo metodológico el alumno deberá documentarse constantemente sobre diseños, materiales, y realizaciones de maquillaje y vestuario. La documentación se asentará en la carpeta técnica o cuaderno de registros (bitácora) y podrán ser: fotografías, imágenes recortadas, direcciones web de interés, croquis y otras.

Existe una instancia de comunicación, mediante redes informáticas acordadas previamente con el grupo de cursada, para consulta y elevación de material complementario, no obligatorio, pero si de interés en las temáticas en estudio.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

VII.- EVALUACIÓN:

La evaluación, desde la mirada de esta cátedra, es una práctica sistematizada y constante no sólo desde el docente hacia el alumno, sino desde sus propias observaciones y registros en relación a sus procesos individuales. Cada clase se plantea como una ejercitación que debe obtener un resultado y el mismo es evaluable tanto en sus aspectos positivos como aquellos inconvenientes que pueden ser parte del proceso de aprendizaje.

Se prevé la instancia evaluativa como una comprobación de las adquisiciones que realicen de las diversas fases de los aprendizajes.

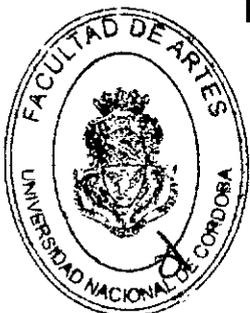
Se programan dos exámenes parciales de carácter teórico práctico donde se plantee una situación a resolver en taller y consignas teóricas. Tres Trabajos Prácticos que progresivamente irán integrando los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores y un proyecto integrador, que dé cuenta de una planificación cuidada resolviendo de manera hipotética una problemática derivada de un diseño de caracterización o vestuario, teatral, audiovisual u otros.

VIII.- REQUISITOS PARA APROBACIÓN DEL SEMINARIO:

Requisitos de Alumnos Promocionales:

Será considerado PROMOCIONAL el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas:

- Aprobar 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 las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION. (Art.10 Régimen de alumnos)
- Un mínimo de asistencia de 80% del total de clases prácticas y teórico-prácticas. (Art. 11 Régimen de alumnos)
- Los alumnos en condición de promocionar deberán presentar un trabajo designado por la cátedra en instancia de coloquio final. Este trabajo puede implicar la práctica profesionalizante en producciones del Departamento de Teatro u otro de la Facultad de Artes que sean pertinentes con los contenidos del Seminario. La condición promocional no queda restringida a la mera asistencia a clases prácticas y teóricas prácticas y aprobación de Parciales y Prácticos. (Art.12 Régimen de alumnos)

- Las evaluaciones finales de los alumnos promocionales se llevarán a cabo en fechas distintas de los exámenes finales regulares, la cual será informada por la cátedra. La promoción tendrá vigencia por el semestre subsiguiente y se elaborará un acta por cada fecha de evaluación final fijada por la cátedra. Se entiende por semestre subsiguiente el que sucede inmediatamente después del cursado, incluyendo las fechas de exámenes correspondientes. (Art. 18 Régimen de alumnos)

Requisitos para Alumnos Regulares:

Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

- 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). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR. (Art. 20 Régimen de alumnos)
- Podrá recuperar al menos 1 (uno) de las evaluaciones parciales programadas y un mínimo de trabajos prácticos establecido por régimen de alumnos según el número de trabajos prácticos que se planifiquen. (Ver Art. 21 y 22 del Régimen de alumnos)

Requisitos y modalidad de examen libre:

Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. (Art. 24 Régimen de alumnos)

Instancia escrita:

- Realizará una evaluación escrita con los contenidos teóricos de la asignatura de acuerdo a lo consignado en la bibliografía obligatoria de cada unidad.
- Resolverá una propuesta hipotética de Caracterización y Vestuario según una propuesta otorgada por la mesa examinadora. Deberá presentarse con los materiales indispensables para el trabajo gráfico de interpretación y diagramación de piezas gráficas (Hojas A3, lápices de dibujo, elementos para emplear el color a elección, otros que considere necesario)

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Instancia Oral

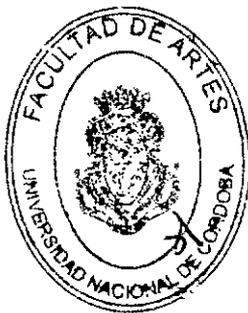
- Presentará un trabajo que dé cuenta de un proceso de diseño y realización partiendo del análisis textual de una propuesta para cualquier modalidad de trabajo (teatro- ópera- danza- cine- televisión) Utilizará las piezas gráficas necesarias para la comprensión total del fenómeno: Bocetos, fichas técnicas, muestrario de textiles, moldería básica, modelados para prótesis, etc. Memoria del proceso con un registro fotográfico.
- Defenderá el proyecto frente al tribunal de examen haciendo uso de un correcto lenguaje técnico.
- Para presentar este trabajo deberá comunicarse con el profesor a cargo de la cátedra quien aprobará la pertinencia o no de la propuesta. Este requisito está contemplado en el Régimen de alumnos en su art. 25. Es importante antes de rendir el examen libre la consulta de su proyecto ante el docente a cargo al menos en dos instancias.

IX.- DISPOSICIONES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE:

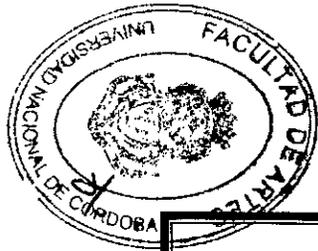
Como la asignatura tiene un desarrollo práctico en el que muchas veces se emplean elementos húmedos (vaciados, moldeados en arcilla, etc.) es importante que exista siempre un lugar de desecho (bolsa de consorcio grande) Debe existir un botiquín de primeros auxilios, matafuegos y un modo de comunicación ante cualquier emergencia.

Se recomienda que los espacios tengan buena ventilación para acelerar secados y evitar también la contaminación del aire. Se solicitará a los alumnos el uso de barbijos al utilizar pegamentos y productos especiales.

Son importantes las adecuadas condiciones de higiene de los talleres, concientizando al alumno y los colegas docentes para que al finalizar cada encuentro el lugar quede en condiciones óptimas.

ARIEL R. MEDO
LIC EN TEATRO
Prof. Formación Artística

teatro

facultad de artes

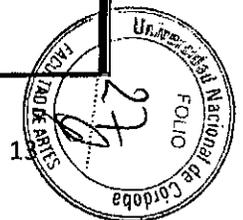
UNC

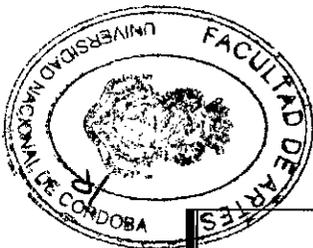
Universidad Nacional de Córdoba

CRONOGRAMA TENTATIVO DE DICTADO DE CONTENIDOS, DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES

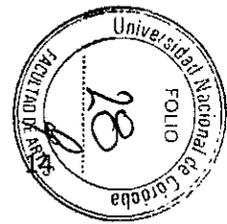
CURSO: 5° (Lic. Teatro) 2° (Tec. Esceno)	CÁTEDRA: SEMINARIO DE CARACTERIZACIÓN SEMINARIO DE DISEÑO DE VESTUARIO Y MAQUILLAJE	CICLO: 2017
PROFESOR: Lic. Ariel Merlo		

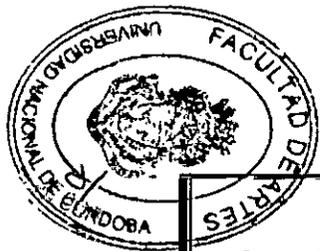
MES	DIA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES	EVALUACION
AGOSTO	02	La caracterización como signo escénico. Relación con la Puesta en escena. Maquillaje social y escénico. De caracterización y Efectos especiales para cine, teatro y televisión. El departamento de maquillaje. Mobiliario en camarines, en estudio y en exteriores. El equipo de maquillaje- Cosméticos y aplicadores- Tipos y utilización. El profesional del maquillaje. Planilla de maquillaje.	Clase teórica. Proyección de imágenes. Graficado de figura humana y rostro	Diagnostica- mediante cuestionarios y observación directa.
	09	Estructura del rostro humano. Anatomía facial masculina y femenina-Tipos de rostro. Maquillaje convencional. Maquillaje femenino- Maquillaje masculino- Maquillaje corporal. Orden de aplicación del maquillaje.	Clase teórica. Proyección de imágenes. Reconocimiento del tipo de rostro personal y del compañero. Práctica de aplicación de maquillaje. Tapamiento y dibujo expresivo de cejas.	
	16	Maquillaje de Caracterización Pictórico. El boceto de caracterización- Cambios faciales- Distintos tipos de caracterización-Fantasia y Fantástico.. Importancia del claro - oscuro. El Vestuario como sistema expresivo. Relación del vestuario en la Puesta en escena. Códigos intraescénico y extraescénico. La tarea del diseñador de Vestuario. Tipologías de personajes.	Clase teórica. Proyección de imágenes. Ejercitaciones sobre correcciones faciales con técnica del claroscuro.	Observación sobre ejercitaciones

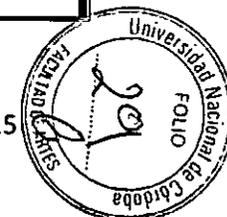

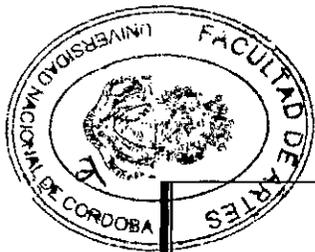
	23	<p>Efectos especiales y prótesis efímeras. Con técnica pictórica.</p> <p>Progresión de edades. Edad madura y tercera edad. Envejecimiento progresivo y técnicas de rejuvenecimiento. Diferentes aspectos- Raciales e históricos.</p>	<p>Práctica sobre efectos especiales sencillos en técnica pictórica. Aplicación de prótesis de algodón y aquilón.</p> <p>Inicio de T.P. 1 Diseño de un personaje fantástico y un personaje de edad variable. Trabajo de bocetería.</p>	
	30		<p>Desarrollo del Trabajo Práctico N° 1</p>	<p>Observación directa sobre práctica y entrega de Carpeta técnica.</p>
	06	<p>Maquillaje de Caracterización Plástico y Efectos especiales. Técnicas de laboratorio- Vaciado y moldeados- Impresiones- Duplicaciones- Moldes.</p> <p>Aplicaciones y Prótesis de látex y plásticas.</p> <p>Efectos especiales: Quemaduras- Contusiones- Efectos de sangrado-Cicatrices.</p>	<p>Clase teórica</p> <p>Práctica de laboratorio.</p> <p>Obtención de moldes y vaciados.</p>	

SEPTIEM.	13	<p>El proceso de diseño de Vestuario. Fase analítica: Análisis del Texto dramático y Necesidades textuales del Vestuario. Desglose escénico- Jerarquías de diseño de personajes. Relación con los otros diseños- Condicionantes del diseño. Fase creativa: Conceptualización- Los paneles inspiracionales- Panel conceptual. Formulación estética - Panel universo del personaje-</p>	<p>Clase expositiva con proyecciones Ejemplo de desglose de guión técnico. Práctica en taller a partir de un texto dramático</p> <p>Trabajo Práctico 2: Desarrollo prótesis sencilla en latex.</p>	
	20	<p>Las fuentes de documentación. Breve panorama de la historia social del traje.</p>	<p>Inicio exposición de panorama histórico del traje. Desarrollo de colocación de prótesis.</p>	
	27	EXAMENES TURNO ESPECIAL SEPTIEMBRE		
OCTUBRE	04	<p>Las fuentes de documentación. Breve panorama de la historia social del traje.</p>	<p>Continúa exposición sobre la historia del traje Inicio Trabajo Práctico Integrador.</p>	<p>Entrega T.P.2 Carpeta técnica</p>
	11	<p>Las fuentes de documentación. Breve panorama de la historia social del traje.</p>	<p>Continúa exposición sobre la historia del traje Desarrollo Trabajo Práctico Integrador.</p>	
	18	<p>La documentación técnica. El figurín de Vestuario-Fichas técnicas y despiezos- Presupuestos- Planificación de los tiempos de realización.</p>	<p>Clase teórica con apoyo audiovisual. Solicitar materiales de moldería.</p>	

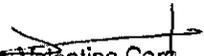

	25	La realización de Vestuario. El taller de realización- Organización. Textiles empleados en la realización de Vestuarios para teatro, cine y televisión. Moldería básica y trazados. Moldería básica y trazados.	Desarrollo ejercicio de moldería básica. Trazados y cortes. Trabajo de taller.	Observación directa Monitoreo de diseño
NOVIEMBRE	01		Trabajo Taller sobre proyecto integrador	
	08		Presentación y defensa del Trabajo Integrador	Parcial 1 Entrega Trabajo Integrador
	15	ULTIMA CLASE- Recuperatorios- Acreditación	Recuperatorios- Firma libreta	Acreditación Final
RECESO				

- Total clases Teórico-Prácticas: 11
- Total clases Evaluativas: 3
- Recuperatorios: 1
- Asueto: 0
- Total clases 15

 ARIEL R. MERLO
 LIC. EN TEATRO
 Prof. Formación Académica

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 340/18
 HCD

 Lic. Valentina Caro
 Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
 Dpto. Académico de Música
 Facultad de Artes - UNC

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO
SEGUNDO CUATRIMESTRE**

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 1989 y 2016

**Asignatura: SEMINARIO DE SONORIZACION II (Plan 1989) RECURSOS SONOROS
(Plan 2016)**

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC

Distribución LUNES 15 a 17hs salon AZUL abajo.

I. FUNDAMENTOS

El estudiante de teatro (al igual que muchos participantes en el mundo de las artes escénicas) subestima el profundo impacto que tiene lo sonoro dentro del fenómeno teatral. En este seminario, se trata de zanjar este vacío crucial, introduciendo los conceptos más básicos y fundamentales del fenómeno acústico desde el punto creativo hasta lo más estrictamente técnico (nunca totalmente separados).

Las causas de esta gran contradicción y desbalance de conocimientos radica en la fuerte influencia hoy en día y más que nunca de lo visual por sobre lo sonoro en todos los aspectos de la vida y de las artes visuales/sonoras/multimediatas/cinéticas. La búsqueda en el actor, el dramaturgo y el director de teatro, así como también de las áreas llamadas técnicas como la escenografía, el vestuario y la iluminación, debe ser completa e incluir todos los parámetros que hacen el fenómeno total del evento teatral, incluyendo no sólo los conocimientos que atañen a su área específica sino también a las demás.

El sonido, en general queda relegado al final de las prioridades y el resultado se observa en las puestas teatrales no sólo en Córdoba sino también en otras partes:

*Falta de diseños apropiados sonoros para la sala teatral.

teatro

facultad de artes

*Falta de criterios y de manejo tecnológico para elegir, crear y organizar sonidos grabados y músicas, que escapan al concepto del texto teatral.

*Superficialidad en el diseño de las bandas que meramente ilustran lo que ya se ha entendido con el texto.

*Desconocimiento casi total del uso de los micrófonos en los actores

*Desconocimiento del uso de elementos sonoros no electrónicos (incluyendo a la voz del actor) que puedan, sin el uso de parlantes, generar sentido tanto como lo digital y electrónico y de manera tan expresiva como el vestuario o la iluminación.

*Falta de lenguaje apropiado para comunicarse con especialistas en sonido (ingenieros en audio) o música (compositores, musicalizadores),

*Falta de conciencia de lo sonoro al escribir una obra que resulta en la ausencia total de datos acústicos en las puestas,

*Descoordinación entre los técnicos de distintas áreas de la puesta que resulta en la pobreza de la audición de las voces de los actores, la música o los sonidos grabados y

*Falta de conciencia acústica al momento de entrar a una sala y entenderla desde los potenciales problemas acústicos que la puesta traerá consigo o desde las posibilidades de utilizar la sala a favor de un buen resultado artístico.

El seminario de sonorización busca explotar las posibilidades de lo sonoro en cada instancia teatral e iluminar al alumno en una búsqueda conciente de esta área fundamental que incluye a la música, al sonido (grabado y en vivo) y al habla.

II. OBJETIVOS

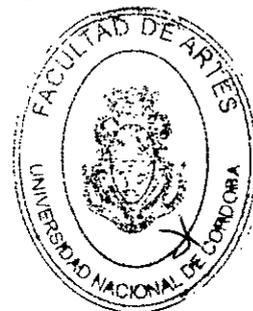
Introducir al alumno en los conceptos de escucha y diferenciación acústica en una sala de teatro.

Elaborar el concepto de descubrimiento de lo sonoro en el texto escrito y dicho a través de trabajos de sonorización de textos sin el uso de incentivos visuales (luces, vestuario, escenografía), descubriendo el concepto de "lo acusmático".

Crear recursos sonoros dentro y fuera de la escena sin el uso de lo tecnológico para dar valor al puro sonido en un contexto de diseño sonoro acústico.

Introducir al alumno a una terminología técnica y tecnológica de los fenómenos acústicos, psicoacústicos introduciéndolos en el manejo de las instalaciones sonoras de los teatros (micrófonos, consolas de sonido etc) y de cómo manejarse como sonorizadores en este sentido.

Generar en el alumno una práctica para usar lo sonoro como potencial narrativo y de

creación de sentido.

Proveer de herramientas eficaces para desempeñarse como sonidistas de un proyecto teatral.

III. CONTENIDOS

UNIDAD 1: LA ESCUCHA

Escuchar – Oír

La escucha total – reducida

Definición de teatro en tanto lo sonoro

Aspectos morfológicos de la escucha de lo sonoro: curvas de intensidad, densidad, registro, textura, dinámicas de relacionamiento sonoro, velocidad, ataque, tensiones y distensiones.

Escuchar en distintos ámbitos acústicos.

La escucha acusmática.

UNIDAD 2: EL SONIDO

Características – Altura – Duración – Intensidad – Timbre – Espectro – Silencio

Tipologías sonoras: Habla – Efectos sonoros – Ruidos – Música – Sonido diegético –

Sonido dentro y fuera de la escena – Sonido “on the air” – Sonido extradiegético –

El sonido dentro del espacio: cualidades sonoras en relación a los materiales presentes en

la escenografía, la construcción de la sala, las dimensiones, el lugar del público.

Sonidos empáticos, anempáticos y contrarios al texto teatral.

Funciones de lo sonoro dentro del texto teatral: potencial narrativo del sonido y de la música (énfasis, ocultamiento, determinación geográfica/cultural, temporalización, intensificación, ambientación, identidad de los personajes, símbolos y metáforas sonoras,

funciones estructurales y articulativas).

Ruido – definición – que es ruido y que es señal?

UNIDAD 3: EL ESPACIO TEATRAL

Definición de espacio teatral – sala – ejemplos de salas en Córdoba

Cualidades acústicas y arquitectónicas de una sala

El teatro al aire libre

Reverberación – Eco (cámara anecoica)

Aislamiento y acondicionamiento de una sala – Problemas acústicos

UNIDAD 4: LA CADENA TECNOLÓGICA

La consola de sonido – potes de volumen – envíos – salidas-

Aspectos técnicos – la consola digital automatizada

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Micrófonos direccionales, no direccionales, Patrones polares, inalámbricos
Parlantes auto potenciados, cuadrafonía, estereofonía – 5.1, surround sound
Cables

Concepto de volumen, delay, reverberación digital, encascaramiento, filtros,
ecualización

de consola, paneo.

Trabajos prácticos:

1 Generar una experiencia en clase sobre la audición

2 Tabla de opuestos sonoros – unidad de opuestos

3 Crear un escrito basado en una experiencia acústica dentro de un recinto a elección y describiendo en términos sonoros lo que se escucha y las implicancias teatrales que esa experiencia puede sugerir.

4 Creación de una lista de preguntas importantes en relación con lo sonoro y el teatro.

5 Producir en grupo un diseño sonoro sobre un texto de libre elección utilizando materiales puramente acústicos, incluyendo la voz humana para generar sentido.

6 Crear un trabajo acusmático para un público imaginario no-vidente o para la total oscuridad

7 Crear un trabajo sonoro, sin texto, sin el uso de palabras y que tenga sentido teatral.

8 Crear un trabajo basado den un texto conocido teatral sin que el texto esté dicho ni presentado de ninguna manera excepto a través de un diseño sonoro.

(La lista de trabajos no es completa)

IV. METODOLOGÍA DE CLASES

Las clases duran 2 horas. Son teórico-prácticas.

Se identifican los aspectos teóricos del día y luego se procede a trabajar grupalmente con experiencias sonoras que el profesor propone (canto, texturamiento, localización en el espacio, improvisación, juegos sonoros y teatrales) para descubrir los efectos del sonido en vivo y en relación a otros y a la sala o aula. También se hacen experiencias al aire libre.

Se proponen los trabajos prácticos que deberán ser resueltos semana a semana. Luego se escuchan o leen en clase los resultados.

Se escuchan ejemplos grabados y en video de obras teatrales y diseños sonoros.

V. PROMOCIÓN DE LA MATERIA

Se deben cumplir con el 80% de los trabajos prácticos y clases asistidas para promocionar la materia.

Se pedirán trabajos escritos teóricos y prácticos en grupo sobre las unidades estudiadas.

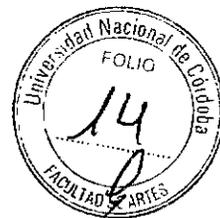
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La materia se promociona también aprobando un parcial de elección múltiple y de descripción teórica de 2 o 3 fenómenos sonoros presentados en ese momento por el profesor.

Se deben presentar justificaciones teóricas por escrito de cada trabajo práctico pedido. ALUMNOS LIBRES: Los alumnos libres deben presentar todos los trabajos prácticos y rendir un examen de opción múltiple y un coloquio con el profesor para responder sobre todos los aspectos teóricos presentados en el programa.

VI. RECURSOS DIDACTICOS

El Seminario de Sonorización invita a sonidistas y músicos que trabajan en la escena teatral cordobesa para charlar y compartir su experiencia con los alumnos. CIAL: se realiza una visita al Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas para recibir una clase sobre acústica y para experimentar las dos salas de reverberación y anecoica que el centro posee para sus investigaciones.

Sitio de carga de la cátedra:

FACEBOOK: <https://web.facebook.com/groups/291202147750051/>

Equipo de investigación. Como profesor de la Cátedra de Composición dirijo también un equipo de investigación en el que participan varios alumnos interesados en realizar tareas investigativas. Las reuniones son abiertas y públicas y los alumnos tienen acceso a escuchar los debates de los diferentes temas tratados por el equipo dentro de sus varios enfoques temáticos compositivos, musicales y referidos a lo sonoro como fenómeno cultural, social y creativo.

SOFTWARE

En la clase se utilizan varios programas de edición y grabación de audio recomendados para que los alumnos trabajen en sus casas y en clase:

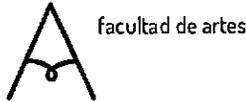
AUDACITY
ADOBE AUDITION
CUBASE
NUENDO
FRUITY LOOPS

Los alumnos proponen los programas que ya utilizan y son avalados por el Seminario

teatro

facultad de artes

VI. -EVALUACION

A.- Contenido de las evaluaciones

1. Realización de trabajos prácticos aplicando los contenidos del programa.
2. Aprobación de un examen escrito de técnica y tecnología.
3. Entrega y aprobación del trabajo final.

VII. -EXÁMENES LIBRES

Comprenden dos instancias:

- a) Evaluación oral de los contenidos del programa.
- b) Evaluación de las obras y trabajos de fundamentación y análisis escritos.
- El material, que incluirá grabación o secuenciación de las obras, deberá ser presentado con 7 días corridos de antelación a la fecha elegida para el examen.

VIII. BIBLIOGRAFIA

Michel Chion EL SONIDO

Michel Chion LA VOZ EN EL CINE

John Pierce LOS SONIDOS DE LA MUSICA

Revista TECTONICA #14 – Dossier dedicado a la acústica arquitectónica y acondicionamiento de salas

Eloise Ristad La música en la mente –

Murray Shaeffer – EL RINOCERONTE EN EL AULA

Murray Shaeffer – LIMPIEZA DE OIDOS

Pierre Shaeffer - Tratado del objeto sonoro

Apuntes de cátedra

“Antes de apretar REC” apunte de la cátedra de Sonido III de la escuela de Cine

“El diseñados de sonido” – apunte de Pablo Iglesias Simón

Firma del docente

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 340/18
HCD

Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

PROGRAMA

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: PROFESORADO EN TEATRO - PROFESORADO EN EDUCACION MUSICAL - PROFESORADO EN ARTES VISUALES. Plan/es: 2016/2017.

Asignatura: PRÁCTICA DOCENTE II Contextos no formales. (Materia correspondiente al segundo año).

Equipo Docente:

- Profesoras:

Prof. Titular: LIC. MARÍA MAUVESIN

Prof. Adjunta: LIC. MAURA SAJEVA

Prof. Asistente: LIC. FERNANDA VIVANCO

Distribución Horaria:

Turno único: Viernes de 15 a 18hs (2do cuatrimestre).

Modalidad: Cuatrimestral.

Horario de atención a estudiantes: 4 hs semanales y comunicación por internet a organizar con cada uno/a, mail: mariamauvesin@artes.unc.edu.ar

Lugar de cursado: Teatrino María Escudero. Ciudad Universitaria.

Aula Virtual: Práctica Docente II

El mail de la cátedra es practicadocentados2017@gmail.com

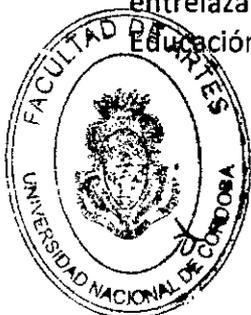
Web Facultad: <http://www.artes.unc.edu.ar>

I. FUNDAMENTACIÓN / ENFOQUES / PRESENTACIÓN:

Esta materia se cursa en el segundo cuatrimestre del 2º año del Profesorado, es correlativa a **Práctica Docente I** y **Pedagogía**, y debido al cambio de plan de estudios, el ciclo 2017 es el segundo año en el que se dicta la materia. En este nuevo Plan de Estudios la materia es común a todos los Profesorados de la Facultad de Artes.

En esta Cátedra confluyen estudiantes de diferentes disciplinas, por lo cual lo interdisciplinario y lo transdisciplinario serán un factor de enriquecimiento e intercambio de saberes fundamentales.

Esta Cátedra está directamente relacionada con Práctica Docente I, contextos formales, en donde se entrelazan y abordan temáticas relacionadas a la identidad docente, la experiencia, la narrativa y la Educación a través del arte. Se realizarán reuniones de apoyo e intercambios con dicha Cátedra.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

En este segundo año, la tarea conjunta que se propone a las y los estudiantes, es la de indagar en el ámbito de la Educación No Formal, desde el enfoque de la Educación Popular (Freire), la interpelación desde el arte a la sociedad, los aportes y posibilidades del trabajo educativo artístico territorial y la producción cultural.

La propuesta que se presenta, intenta posibilitar espacios de enseñanza y aprendizaje colectivos, desde la perspectiva político-pedagógica de la Educación Popular, para promover espacios educativos de inclusión social, coordinados por artistas educadores/as y/o educadores/as artistas.

Los contenidos propuestos intentan promover un marco teórico-práctico dinámico, que permita la posibilidad de construir una conciencia crítica reflexiva individual y colectiva.

En esta Cátedra, se pone en valor la potencia transformadora de este posicionamiento en relación a la práctica docente y la observaremos en su contexto y singularidad como Práctica Política Pedagógica.

Los saberes previos de las y los estudiantes se articularán con esta propuesta que aquí se presenta.

II. OBJETIVOS

Objetivos Generales:

- Conocer los fundamentos y características singulares de la Educación Popular.
- Conocer algunas prácticas y teorías de "educación popular a través del arte" vigentes en la actualidad, para poder rescatar sus aportes fundamentales.
- Crear espacios de construcción colectiva del conocimiento y horizontalidad pedagógica.
- Comprender, valorar y estimular a los /las futuros/as docentes en su capacidad de transformación social.

Objetivos Específicos:

- Poder diferenciar prácticas territoriales que empoderan, a diferencia de las prácticas asistencialistas.
- Conocer e indagar algunas prácticas artísticas educativas en su contexto no formal.
- Fomentar el análisis crítico reflexivo de la realidad para crear instrumentos prácticos que favorezcan y mejoren el quehacer artístico educativo.
- Estimular la creatividad, el pensamiento dinámico y transformador, como fuente generadora de nuevas prácticas artísticas y socio-educativas.

III. CONTENIDOS / NÚCLEOS TEMÁTICOS / UNIDADES

UNIDAD 1: Educación, contextos y sujetos.

- ✓ Introducción: Educación formal, no formal, informal.

Tema 1: ¿Qué es la Educación Popular? ¿Qué es enseñar? ¿Qué es lo político pedagógico?

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- ✓ Tema 2: **Formas de política cultural y educación.** Educación y producción cultural. Cuando el arte interpela la realidad. Otros universos educativos.
- ✓ Tema 3: **Experiencias educativas en el contexto sociocultural local.** La Universidad Trashumante. Formación de formadores/as en la Escuelita Trashumante.

UNIDAD 2: La función del arte en la construcción de lo comunitario.

- ✓ Tema 1: **Teatro Comunitario.** El espacio público y la identidad colectiva.
- ✓ Tema 2: **Comunidad y organizaciones que llevan propuestas educativas más allá de la escuela.** Análisis de campo y entrevistas de prácticas locales desde la educación popular.

UNIDAD 3: Educación no formal y prácticas extensionistas.

- ✓ Tema 1: **Asistencialismo vs Empoderamiento.**
- ✓ Tema 2: **La práctica extensionista como intervención pedagógica.** Rescate de experiencias.
- ✓ Tema 3: **Elaboración de propuestas artísticas y diseño de proyectos.**

IV. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Nota: A la bibliografía citada, se le sumará todo tipo de material que los/as estudiantes puedan aportar y material emergente.

UNIDAD 1: Educación, contextos y sujetos.

Bibliografía para Tema 1:

- Introducción a la Educación formal, no formal e informal.
- FREIRE, Paulo. *El grito manso*. 2da Edición. Buenos Aires, Siglo XXI Editores. 2014.
- FREIRE, Paulo. *"Cuarta carta: De las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas"*, de *Cartas a quien pretende enseñar*. 1ra Edición. Buenos Aires, Siglo XXI Editores. 2014.
- Video ¿Qué es enseñar? de Paulo Freire.

Bibliografía para Tema 2:

- MICHI, Norma. *Movimientos campesinos y educación. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero-VC*. El Colectivo, Bs.As. Argentina, 2010. Leer **Capítulo 2 (Producción de Cultura)** y **Capítulo 3 (Las organizaciones populares y la educación)**. Páginas 44 a 95. Buscar online como "Movimientos campesinos y educación, La Periférica".
- EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. *Ellos y Nosotros. V. La Sexta. El tiempo del no, el tiempo del sí*. Chiapas, México, enero del 2013.
- GARCÍA, Guadalupe. GIGANTE, Paola. *Proyecto ENSAMBLE: Cuando el arte interpela la realidad*. Trabajo Final de la Lic. en Teatro. UNC. (Disponible a partir del 20 de septiembre).

Bibliografía para Tema 3:

- IGLESIAS, Roberto. "Universidad Trashumante 15 años" y "Grupos y Educación Popular", en *Un viaje hacia la autonomía*. Editorial UNIRIO. 1ra Edición. Río IV, Córdoba, 2014.
- UNIVERSIDAD TRASHUMANTE. *Arte, artista, lo artístico trashumante*. 2004.
- CUADERNOS DE EDUCACIÓN POPULAR AUTÓNOMA. NÚMERO 0. Ediciones del Quirquincho. *La Universidad Trashumante. La Escuelita Trashumante*.
- CUADERNOS DE EDUCACIÓN POPULAR AUTÓNOMA. NÚMERO 1. Ediciones del Quirquincho, 2015. *La Educación Popular*.

UNIDAD 2: La función del arte en la construcción de lo comunitario.

Bibliografía para Tema 1:

- LA EDUCACIÓN PROHIBIDA. Película Documental. Buscar online como "La Educación Prohibida".
- BIDEGAIN, Marcela. *Teatra comunitario. Resistencia y transformación social*. Ed. Atuel. Buenos Aires, 2007. http://parnaseo.uv.es/Ars/Stichomythia/stichomythia11-12/pdf/estudio_8.pdf
- SCHER, Edith. *Teatro de vecinos de la comunidad para la comunidad*. Colección estudios teatrales. Ed. Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires, 2010. <http://editorial.inteatro.gob.ar/librosPDF/scher.pdf>

Bibliografía para Tema 2:

- Recopilación de prácticas locales de organizaciones y o comunidades.

UNIDAD 3: Educación no formal y prácticas extensionistas.

Bibliografía para Tema 1:

- SEU. *Política de Extensión de la Secretaría de Extensión Universitaria*. Gestión 2007-2010. Concepciones sobre la extensión universitaria.
- Apuntes sobre Perspectiva de Género.

Bibliografía para Tema 2:

- Compendio de Proyectos de Extensión Universitaria y experiencias territoriales varias.

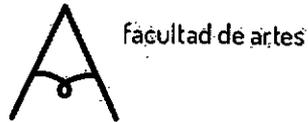
Bibliografía para Tema 3:

- ASTROSKY, Débora. HOLOVATUCK, Jorge. *Manual de juegos y ejercicios teatrales. Hacia una pedagogía de lo teatral*. (Leer Proyecto: pág. 136 a 139). Editorial Atuel, 2009. Buenos Aires.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

-COLECTIVO DE EDUCACIÓN POPULAR PAÑUELOS EN REBELDÍA. 2006. Jugar y jugarse. Las técnicas y la dimensión lúdica de la educación popular. Ed. América libre. (versión online)

NOTA: Toda la bibliografía obligatoria está en el Aula Virtual y en el compendio bibliográfico impreso.

V. BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

UNIDAD 1: Educación, contextos y sujetos.

-COLECTIVO DE EDUCACION POPULAR PAÑUELOS EN REBELDÍA. 2007. *Hacia una pedagogía feminista. Géneros y Educación popular.* Editorial El Colectivo.

-FREIRE, Paulo. 1985. *Pedagogía del oprimido.* Argentina. Siglo XXI editores.

● -GALEANO, Eduardo. 1998. *Patatas Arriba. La escuela del mundo al revés.* Siglo XXI. Editores Méjico. Selección.

-GOMEZ DA COSTA, Antonio. 1995. *Pedagogía de la presencia con adolescentes privados de la libertad.* Editorial Losada. Buenos Aires.

-IGLESIAS, Roberto TATO (2014). *Un Camino hacia la autonomía.* Editorial UNIRIO. Río IV, Cba.

-KRUGER, Heike. 2015/2016. *Principios de la Pedagogía de la Liberación de Paulo Freire en Trabajo Social.* Trabajo Final Bachillerato en Artes. Universidad de Berlín. (Traducción del alemán realizada en el marco de los Proyectos de Traducción Social, organizados por Síntesis FL, organización de Egresados de la Facultad de Lenguas, UNC y la Cátedra de Dinámica de Grupos I).

- Revistas *El Otro país.* 2007. Argentina.

- Universidad Trashumante. WEB. 2007/2008. Buscar online como Universidad Trashumante (Our Project).

UNIDAD 2: La función del arte en la construcción de lo comunitario.

● -DUBATTI, Jorge y PANSERA Claudio (Coord) Cuando el arte da respuestas. 43 proyectos de cultura para el desarrollo social. Ediciones Artes Escénicas, 2006.

-GRIFFA, Marcos (2014). *La Murga en los 90. El caso de las Murgas en Córdoba.* (Tesis de Doctorado).

-HALAC, G/ORDOÑEZ, JC y otros. 2001. *Murga y Carnaval,* Revista Teatro al Sur nº 21. Buenos Aires.

-MAUVESIN, MARÍA. 2001. *Teatro/Pedagogía de la presencia (Resumen).* *Hacéres y decéres de Villa Cornú.* Cuadernos del Barrio. Córdoba. www.elvagon.org

-MAUVESIN Y OTRAS. 2015. *Teatro comunitario, mujeres y más cosas.* Edición digital. CEPIA o Repositorio digital de la Biblioteca de la Fac. de Artes. UNC

-ROMERO, COCO. 2008/2009/2010. *Revistas "El Corsito".* Ediciones del Centro Cultural Ricardo Rojas. UBA. Buenos Aires. Están todas las Revistas en, www.rojas.uba.ar, publicaciones (está a la derecha) CORSITO allí están los 42 números.

-VALLARINO, Diego/ MURI, Sandra. 2013. *"TEJIENDO HUMANIDADES. Un puente entre el arte y lo social".* Homosapiens Ediciones. Colectivo Metis-Arte. Rosario, Argentina.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 3: Educación no formal y prácticas extensionistas.

- MENÉNDEZ, Gustavo. *Desarrollo y conceptualización de la extensión universitaria.*
- RED DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. Visitar página web y revistas.
- SZULKIN, Carlos (2003) *Entretelones. Una propuesta para el uso del teatro de títeres como herramienta socio-pedagógica en las escuelas rurales.* Comunic-arte, Córdoba, Argentina.

NOTAS:

-Consultar al Equipo de Cátedra por el material complementario por pedido y/o en Biblioteca de la Facultad de Artes. 1° piso del Cepia.

-Compendio bibliográfico impreso en Fotocopiadora La Luciérnaga (digitalizado).

VI. RECURSOS

- Se cuenta con proyector de DVD/pantalla y equipo de sonido (**reservar y probar con tiempo**)
- Hay equipo de sonido a disposición en la Sala.
- Se cuenta con una notebook (reservar y probar con tiempo), aportada por el equipo de la Cátedra.

VII. PROPUESTA METODOLÓGICA

Los contenidos de esta materia se trabajarán en clases teóricas-prácticas, sustentadas en la dialéctica de que *"la acción mueve el pensamiento y que el pensamiento mueve la acción"* (Iglesias, Roberto. Universidad Trashumante) y en la construcción colectiva del conocimiento (Educación Popular, Paulo Freire). Es por esto indispensable la asistencia y participación activa.

El tiempo de cada una de las clases será empleado para el análisis y el debate de los contenidos propuestos en el programa, mediante la utilización de técnicas de dinámica de grupos ya creadas, contemplándose la posibilidad de que se construyan colectivamente otras dinámicas nuevas.

La cátedra facilitará previamente desde el Aula Virtual guías de lectura, videos y artículos específicos para garantizar un abordaje más pleno de los contenidos a tratar en clase, información que irá completándose durante el desarrollo de la misma con el aporte y reflexión de los/las estudiantes acerca de lo leído o visto.

Se incluirán:

- Clases Expositivas
- Trabajo en pequeños grupos de discusión
- Visitas a campo
- Panel con invitados a la clase
- Presentación de monografías o informes
- Ejercicios permanentes de opinión personal y juicio crítico.
- Trabajos de observación, reflexión y análisis de lo realizado.

VIII. EVALUACIÓN

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumnas trabajadores/as en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

La materia será evaluada en relación directa a la consecución de los objetivos propuestos, para lo cual se instrumentarán indicadores que den cuenta del proceso individual durante todo el año. Los mismos serán:

- 2 Trabajos teórico-prácticos (*): (TP 1 **individual**, participación en instalación y cine debate con fecha ya pautada y elaboración de escrito de 1 hoja; TP 2 **grupal**, reflexivo de indagación y entrevista escrito grupal.
- 2 Parciales teórico-prácticos: Parcial 1 escrito **individual** domiciliario sobre Unidades 1 y 2; Parcial 2 de a **dos personas**, escrito en clase sobre la Unidad 3.
- 1 Recuperatorio para prácticos.
- 1 Recuperatorio de 1 parcial.
- 1 Coloquio Final para estudiantes promocionales.

(*1) Para la evaluación de los trabajos prácticos escritos se tendrán en cuenta una serie de indicadores que permiten establecer un acuerdo entre el equipo de cátedra-estudiante, sobre parámetros de calidad del trabajo presentado. Los mismos tendrán en cuenta lo siguiente:

- Nivel de lectura comprensiva de los textos propuestos, y uso y apropiación de conceptos claves.
- Grado de síntesis, cohesión y elaboración propia a partir de los textos leídos.
- Capacidad de reflexión y crítico sobre las temáticas y modos de abordaje de los/las autores/as propuestos/as.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

***Estudiantes promocionales:** 80% de asistencia y aprobar los trabajos teórico-prácticos con 6 (seis) y promedio mínimo de 7 (siete). Aprobar el 100% de los parciales con 6 (seis) y promedio de 7 (siete). Realizar coloquio/trabajo de campo final.

***Estudiantes regulares:** Aprobar el 80% de trabajos teórico-prácticos con un mínimo de 4 (cuatro). Aprobar el 80 % de los parciales con un mínimo de 4 (cuatro). Rendir como regular en fecha de examen. La regularidad se extiende por 3 años.

***Estudiantes modalidad libre 2017:** Según Plan del Profesorado actual vigente la materia no tiene modalidad LIBRE. Por consultas comunicarse por mail a practicadocentados2017@gmail.com

Mario Justo

Universidad Nacional de Córdoba

CRONOGRAMA TENTATIVO de Desarrollo de Unidades, Trabajos Prácticos y Evaluaciones. PRÁCTICA DOCENTE II – 2017.

AGOSTO	04	11	18	25		
	Presentación materia , Introducción y Tema 1 de la Unidad 1 (Educación Popular).	Temas 2 de la Unidad 1 (Formas de política cultural y Educación). <u>Entrega de lineamientos para Trabajo Práctico 1.</u>	Temas 3 de la Unidad 1 (Univ. Trashumante. Experiencia educativa local)	Trabajo Práctico 1 en el CEPIA, sala de exposiciones. PRESENCIAL. Proyecto Ensamble.		
	SEPTIEMBRE	01	08	15	22	29
		Cierre y revisión de emergentes de Unidad 1. Entregar TP.1 (1 hoja) <u>Se exponen lineamientos para Trabajo Práctico 2.</u>	Temas 1 de Unidad 2 (Teatro Comunitario).	Tema 2 de Unidad 2 (Comunidad y Organizaciones). <u>Lineamientos para Parcial 1.</u>	Unidad 2. Estudiantes entregan y exponen Trabajo Práctico 2 grupal.	Semana exámenes. NO HAY CLASES.
OCTUBRE	06	13	20	27		
	Parcial 1. Tema 1 de Unidad 3 (Asistencialismo versus Empoderamiento).	Tema 2 de Unidad 3 (La práctica extensionista).	Tema 3 de Unidad 3 (Elaboración de propuestas). <u>Lineamientos para Parcial 2.</u>	Parcial 2 en duo en clase.		
NOV.	03	10	17			
Recuperatorio Prácticos y Parciales	Coloquio con promocionales y firma de libretas	Cierre informal con promocionales y regulares y firma de libretas.				

Mario Zanetti

APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 340/18

HCD

8
Lic. Valentina Calo
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC