

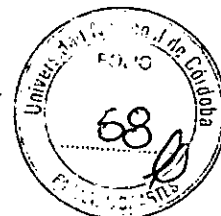
326. Diseño Escenográfico II - ver programa 2017 - Cronograma 2018 _____	3
331. Análisis textual II - Programa 2018 _____	5
334. Seminario Técnicas Actorales I - ver programa 2017- Cronograma 2018 _____	13
335. Seminario Técnicas Actorales II - ver programa 2017 - Cronograma 2018 _____	15
336. Texto Teatral - ver programa 2017 - Cronograma 2018 _____	17
337. Producción III - Programa 2018 _____	19
340. Seminario de Técnicas Autorales - Programa 2018 _____	32
341. Historia de la Cultura y el Teatro Universal - ver programa 2017 - Cronograma 2018 _____	39
343. Seminario de Sonorización I - Programa 2018 _____	42
344. Seminario de Iluminación - ver programa 2017- Cronograma 2018 _____	51
346. Realización y Montaje - ver programa 2017- Cronograma 2018 _____	53
347. Seminario de Sonorización II - Programa 2018 _____	56
348. Seminario de Iluminación II - Programa 2018 _____	63
349. Seminario de Caracterización - Programa 2018 _____	72
3001. Actuación I - ver programa 2017- Cronograma 2018 _____	88
3002. Cuerpo y Movimiento I - ver programa 2017- Cronograma 2018 _____	90
3003. Voz y Lenguaje Sonoro I - ver programa 2017- Cronograma 2018 _____	95
3004. Escenotecnia I - ver programa 2017- Cronograma 2018 _____	98
3005. Taller de Composición y Producción Escénica I - ver programa 2017- Cronograma 2018 _____	100
3006. Problemática de la Imagen Escénica - ver programa 2017- Cronograma 2018 _____	103

3007. Problemáticas de la Cultura y el Teatro - Programa 2018	105
3008. Teatro Occidental - ver programa 2017- Cronograma 2018	114
3009. Actuación II - Programa 2018	117
3010. Cuerpo y Movimiento II - ver programa 2017- Cronograma 2018	131
3011. Voz y Lenguaje Sonoro II ver programa 2017- Cronograma y bibliografía 2018	133
3012. Diseño Escenográfico I - ver programa 2017- Cronograma 2018	140
3013. Escenotecnia II - ver programa 2017- Cronograma 2018	143
3014. Taller de Composición y Producción Escénica II - Programa 2018	145
3015. Introducción a la Teatrología - ver programa 2017- Cronograma 2018	156
3016. Teatro Argentino - Programa 2018	158
3017. Actuación III - Programa 2018	169
3018. Cuerpo y Movimiento III - Programa 2018	174
3019. Voz y Lenguaje Sonoro III - Programa 2018	184
3020. Teatro Latinoamericano - Programa 2018	195
3021. Análisis del Texto Dramático - Programa 2018	204
3023. Taller de Producción y Composición Escénica III - Programa 2018	213
3035. Cultura y Sociedad en América Latina - Programa 2018	221
3036. Semiótica Teatral - Programa 2018	229
3037. Antropología del Teatro - ver programa 2017- Cronograma 2018	236
3038. Seminario de Teatro de Córdoba - Programa 2018	242
3042. Diseño Escenográfico II - Programa 2018	254
3043. Escenotecnia III - Programa 2018	260

3044. Seminario de Diseño de Vestuario y Maquillaje - Programa 2018 _____	269
3049. Escenotecnia IV - Programa 2018 _____	285
3053. Iluminación - ver programa 2017- Cronograma 2018 _____	299
3054. Práctica Docente I - ver programa 2017- Cronograma 2018 _	301
3058. Práctica Docente II Contextos no formales - Programa 2018 _____	304
3059. Filosofía y Educación - Programa 2018 _____	313
3060. Tecnología Educativa - Programa 2018 _____	320
3061. Práctica Docente III y Residencia Inicial y Primaria - con co- mpetencia en Teatro - Programa 2018 _____	327
3062. Metodología de la Enseñanza Teatral I - Programa 2018 ____	352

Universidad
Nacional
de Córdoba

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 1989

Asignatura: Diseño Escenográfico II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Santiago Pérez

Prof. Asistente: Facundo Dominguez

Distribución Horaria

Régimen Anual

Turno único: miércoles de 12hs a 14hs

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

ABRIL – MAYO - JUNIO

Unidad temática 1 y 2 desarrollada con dos trabajos prácticos

TP 1 GRUPAL

ANÁLISIS DE TRES PUESTAS EN ESCENA

TP 2 INDIVIDUAL

DISEÑO EN TEATRO INDEPENDIENTE

PRÁCTICAS DE DIBUJO ASISTIDO POR PC

JULIO Cierre unidad temática 1 y 2

PRIMER PARCIAL

DISEÑO DE UN ESCENARIO EN CIUDAD UNIV.

AGOSTO – SETIEMBRE- OCTUBRE

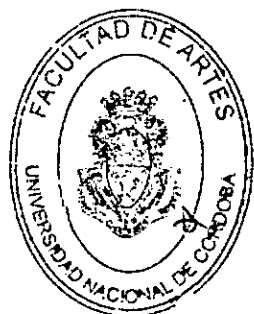
Unidad temática 3 desarrollada con dos trabajos prácticos

TP3 GRUPAL

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN ESPECTÁCULO COMPLEJO

TP4 INDIVIDUAL

ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN ESPECTÁCULO COMPLEJO

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

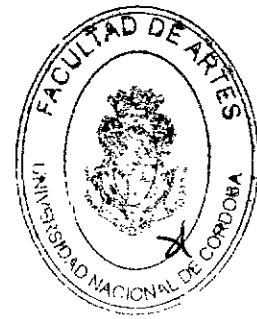
NOVIEMBRE

SEGUNDO PARCIAL

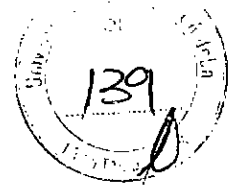
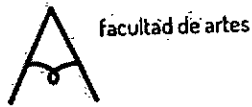
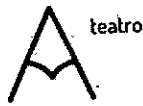
DISEÑO DE UN ESPECTÁCULO DE AUTOR CLÁSICO
EN EL TEATRO REAL DE CÓRDOBA

Arq. SANTIAGO PÉREZ

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018
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 a cargo: Lic. Ana Guillermina Yukelson
Prof. Asistente: Lic. Carolina Cismondi

Equipo de cátedra

Ayudante Alumna: Victoria Vaccalluzo
Adscripta: Lic. Fiorella Borattto

Distribución Horaria:

Horarios: martes y miércoles de 9 a 11 hs - Aula 3- Pab. Haití

Atención de estudiantes: martes de 11 a 12 hs - Box de profesores- Pab. Haití

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

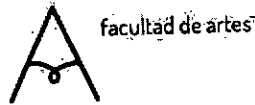
E.mail de consulta: anayukelson@artes.unc.edu.ar
carolinacismondi@artes.unc.edu.ar

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/la 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: La realización escénica como objeto de análisis

- 1.a) Lineamientos generales del análisis teórico crítico como actividad hipotética- interpretativa. Valoración de las prácticas escénicas como objeto de análisis crítico y de investigación.
- 1.b) El objeto de análisis: las realizaciones escénicas contemporáneas como acontecimiento de colaboración entre realizadores.

Bibliografía obligatoria por orden de lectura

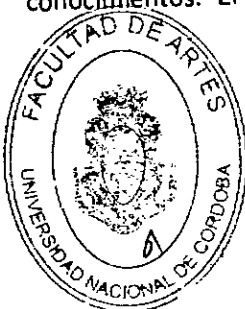
- FERAL, Josette. (2004) "Qué puede (o quiere) la teoría del teatro. La teoría como traducción" en *Teatra, teoría y práctica: más allá de las franteras*, Buenos Aires, Galerna, pp35-54.
- PAVIS, Pavis.(2000) "Conclusiones. ¿Qué teorías para qué puestas en escena?", en *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Ed. Paidós, pp. 299-301/309-316.
- FISCHER-LICHTE, Erika. (2011) "Aclaraciones de conceptos", en *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada Editores, pp47-76.

Bibliografía complementaria

- FERAL, J. (2004) "La escena y su texto," en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las franteras*, Buenos Aires, Galerna, pp107-128.

Unidad II: Las prácticas del análisis en la investigación en artes escénicas

- 2.a.) El análisis dentro de una perspectiva dialógica de investigación y creación. Modalidades y posiciones del investigador en artes escénicas y el trabajo de análisis para la producción de conocimientos. El investigador-artista; el artista –investigador; investigador participativo y el

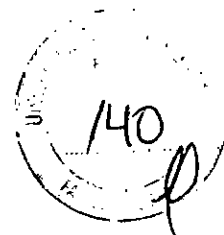
teatro

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

investigador asociado. Análisis de reportaje, reconstrucción, crítico dramaturgista y de desmontaje.

Bibliografía obligatoria por orden de lectura

- DUBATTI, Jorge (2014) "El artista investigador, el investigador-artista, el artista y el investigador asociados, el investigador participativo: Filosofía de la praxis teatral", en *Filosofía del Teatro III*, Buenos Aires, Atuel, pp.79-90;109-117.
- PAVIS, Pavis (2000) "Dos tipos de análisis", en *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós, pp.25-27.
- HORMIGÓN, José Antonio (2002) "La dramaturgia como análisis y como práctica dramaturgica", en *Trabajo dramaturgico y puesto en escena*, Madrid, Asociación de Directores de Escena, pp.112-119.
- DIEGUEZ, Ileana (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.

UNIDAD III: Problemáticas para el análisis

3.a) Acercamiento al estudio de algunas problemáticas para el análisis de las realizaciones escénicas contemporáneas desde enfoques multidisciplinares: a) el carácter liminar; b) la interferencia de la frontera entre la dimensión estético y la dimensión real; c) la manifestación de la alteridad y/o el lugar del otro en el acontecimiento.

Bibliografía obligatoria por orden de lectura

- DIEGUEZ, Ileana.(2014) "II. Articulaciones liminales/metáforas teóricas", en *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*, México. Paso de gato pp.39-66.
- SANCHEZ, José.(2013) "Teatro y Realidad", en *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, México, Paso de gato, pp.317-332.

Bibliografía complementaria

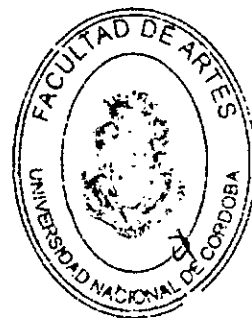
- BOURRIAUD, Nicolás.(2013) "La forma y la mirada del otro", en *Estética relacional*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, pp.21-25.

UNIDAD IV: Análisis de la corporalidad de la actuación y la experiencia espectral en el acontecimiento teatral

4.a) El personaje y el performer desde el movimiento. 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.

4.b) La valoración de la escenificación desde el placer estético teatral. El espectador en la producción estética participativa y su alcance político.

Bibliografía obligatoria por orden de lectura

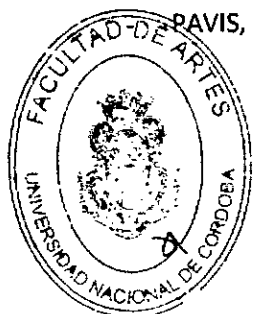
- FISCHER LICHTER, Erika. (2011) "Corporalidad" en *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada Editores, pp.157-220.
- MAURO, Karina. (2014) "Elementos para un análisis de la actuación. Los conceptos de Yo Actor, Técnica de Actuación y Metodología Específica", en *Telondefondo Revista de Teoría y Crítica Teatral*, Buenos Aires, N°19-julio, pp.137-156. www.telondefondo.org
- TRANCÓN, Santiago. (2006) "Placer estético y placer teatral", en *Teoría del teatro*, Madrid, Fundamentos, pp.331-343.
- ENRILE, Juan Pedro. (2016) "La producción escénica participativa", en *Teatro relacional. Una estética participativa de dimensión política*. Madrid. Ed. Fundamentos, pp.69-85.

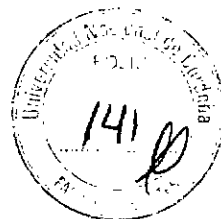
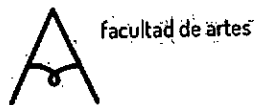
Bibliografía complementaria

- PAVIS, Pavis. (2014), "Cuerpo y corporeidad", en *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México, Paso de gato, pp.66-69.

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, I. (Comp) (2009), *Des/Tejienda escenas. Desmontajes: procesos de investigación y creación*, México, Universidad Iberoamericana.
- DIEGUEZ, Ileana. (2014) *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*, México. Paso de gato.
- FERAL, J. (2004), "La escena y su texto," en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna, pp.107-128.
- ENRILE, J.P. (2016) *Teatro relacional. Una estética participativa de dimensión política*. Madrid. Ed. Fundamentos. Pp.69-86
- FERAL, J. (2004), "Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras", Buenos Aires, Galerna.
- FISCHER-LICHTER, 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, N°32, 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, N°19-julio, pp.137-156. 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.
- 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 Y CRONOGRAMA DE CLASES

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.

Cronograma de clases

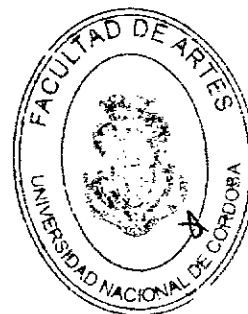
Contenidos	Julio	Agosto										Setiembre					
		31	1	7	8	14	15	21	22	28	29	4	5	11	12	18	19
Unidad 1	x	x	x	x	x	x	x	X									
Unidad 2									x	X	x	x					
Unidad 3													x	x	x	X	
Unidad 4																	

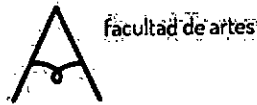
Contenidos	Octubre									
	2	3	9	10	16	17	23	24	30	31
Unidad 1										
Unidad 2										
Unidad 3										
Unidad 4	x	X	X	X	x	x	x	x	x	

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:

Trabajo Práctico Nº 1: Contenido: correspondiente a la unidad 1. Valoración de las prácticas escénicas como objeto de análisis crítico y de investigación. **Modalidad de trabajo:** escrito y grupal. Asistencia a una función de una obra de teatro de la ciudad de Córdoba escogida por la cátedra. *Contará con una instancia de presentación preliminar.*

Trabajo Práctico Nº2: Contenidos: correspondientes a la unidad 3. Problemáticas para el análisis de las realizaciones escénicas contemporáneas desde enfoques multidisciplinares. **Modalidad de trabajo:** grupal- escrito. Profundización del análisis de la obra elegida para el análisis en el trabajo práctico nº1 y parcial. *Contará con una instancia de presentación preliminar.*

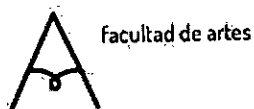
Parcial 1: Contenidos: correspondientes a las unidades 1 y 2: **Modalidad:** escrito e individual. Elaboración de un análisis de la obra seleccionada. *Contará con una instancia de presentación preliminar.*

Parcial 2: Contenidos: correspondientes a la unidad 4. **Modalidad:** escrito – individual. Profundización del análisis de la obra seleccionada. *Contará con una instancia de presentación preliminar.*

Cronograma de evaluaciones

Tipo de evaluación	Agosto		Setiembre		Octubre					Nov	
	22	29	11	18	2	9	24	30	31	6	
Trabajo Práctico nro. 1. Instancia de supervisión y seguimiento presencial. De asistencia obligatoria	x										
Trabajo Práctico nro.1. Entrega del trabajo escrito.		x									
Parcial nro. 1. Instancia de supervisión y seguimiento presencial. - De asistencia obligatoria.			x								
Parcial nro. 1. Entrega del trabajo escrito.				x							
Trabajo Práctico nro. 2. Instancia de supervisión y seguimiento presencial. - De asistencia obligatoria.					x						
Trabajo Práctico nro.2. Entrega del trabajo escrito.						x					
Parcial nro. 2. Instancia de supervisión y seguimiento presencial. - De asistencia obligatoria.							x				

142

	22	29	11	18	2	9	24	30	31	6	
Parcial nro. 2. Entrega del trabajo escrito.								X			
Entrega de Recuperatorios de Trabajos Prácticos 1 y 2 y de Parcial 1.							X		X		
Entrega de Recuperatorio del Parcial 2.										X	

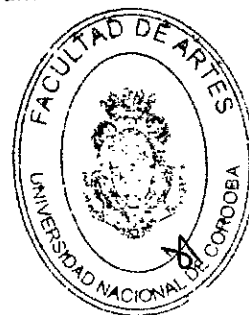
Recuperatorios de trabajos prácticos y parciales para alumnos promocionales y regulares. En el caso de la asignatura Análisis Textual II el/la estudiante podrá recuperar **1 (una) evaluación parcial y 1 trabajo práctico.**

Todos los requisitos están adecuados al cumplimiento del Regimen de alumno de la Facultad disponibles en la web <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y al Regimen de Estudiantes Trabajadores o con familiares a cargo FARHCD 91/2012 y RHCD 184/2015

Estudiantes Promocionales: *Será considerada PROMOCIONAL el alumno/la alumna 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 las fines de la PROMOCION. La cátedra no exige la condición de un mínimo de asistencia o las clases prácticas y teórico-prácticos para el estudiante PROMOCIONAL. Las alumnas tienen derecho a recuperar un Parcial y un Trabajo Práctico. Se incluye para los alumnos promocionales la exigencia de un coloquio oral e individual. El contenido del coloquio será sobre un tema acatado por la cátedra, con aplicación en alguna de las obras analizadas. La promoción tendrá vigencia hasta el semestre subsiguiente.*

Estudiantes Regulares: *Son alumnos/alumnas 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 alumna REGULAR. La cátedra no exige la condición de un mínimo de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticos 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/ las alumnas que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán*

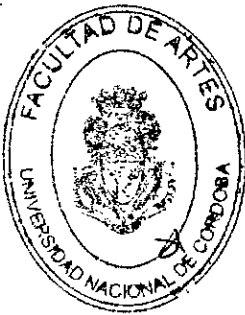

a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el resultado de la instancia escrita merece la calificación 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° 73/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

480

Ciclo Lectivo 2018
Seminario Técnicas Actorales I
Departamento Académico de Teatro

Régimen: Cuatrimestral

Distribución Horaria: miércoles de 9:30hs. a 11:30hs.

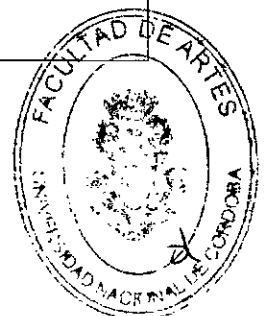
Equipo de Cátedra:

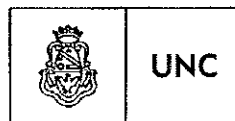
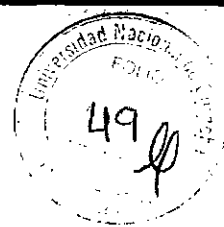
Adjunto a cargo: Rodrigo Cuesta

Profesora Asistente: Analía Juan

Cronograma de Clases

1	21 Mar	Clase presentación / Clase práctica- teórica	Presentación de la materia-Seminario y docentes a cargo / Presentación de Programa – Desarrollo- Metodología/ Roles en la producción audiovisual. Las tres etapas de un proceso de realización audiovisual. Elementos básicos del lenguaje audiovisual: Encuadre, planos, movimientos y altura de cámara.
2	28 Mar	Clase práctico- teórica	El guión. Lectura y análisis de guión literario, técnico y storyboard. Actuación en cámara. Práctica.
3	04 Abril	Clase práctico- teórica	Promoción personal (curriculum, fotografía, videobook) El casting. Preparativos para los castings del seminario de dirección de actores. (Trabajo intercátedra)
4	11 Abril	Clase práctico- teórica Dictado Parcial N°1	Actuación en cine. (Partitura de acciones. Actuación en función del encuadre) Análisis de escenas. Pautas para Parcial (Escenas)
5	18 Abril	Clase práctico- teórica	Ensayo de escenas. El actor y el sonido.
6	25 Abril	Clase práctico- teórica	Ensayo de escenas. El actor y el vestuario y la caracterización.
7	02 Mayo	Clase práctico- teórica	Ensayo de escenas. El actor y la iluminación
8	09 Mayo	Clase práctico- teórica Dictado Trabajo	Gráfico descriptivo del personaje o grafico dramático. Pauta para TP 1.Ensayo de escenas.

Universidad Nacional de Córdoba

		Práctico N°1	
9	16 Mayo	Clase práctico-teórica	Ensayo de escenas
-	23 Mayo	-----	Exámenes Turno Especial de Mayo
10	30 Mayo	Clase práctico-teórica- Entrega del Trabajo Práctico N°1	Presentación y Exposición de Trabajo Práctico N°1
11	06 Junio	Presentación Parcial N°1	Presentación de escenas (Parcial N°1)
12	13 Junio	Presentación Parcial N°1	Presentación de escenas (Parcial N°1)
-	20 Junio	-----	Feriado Nacional
13	27 Junio	Presentaciones - Recuperatorio	Recuperatorios
14	04 Julio	Cierre de Seminario	Cierre del Seminario y firma de libretas

RODRIGO CUESTA
 Lic. en Teatro
 D.N.I.: 24.453.294

APROBADO POR
 RESOLUCIÓN N° 73/19
 KCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

500

Ciclo Lectivo 2018
Seminario Técnicas Actorales II
Departamento Académico de Teatro

Régimen: Cuatrimestral

Distribución Horaria: Martes de 12hs. a 14hs.

Equipo de Cátedra:

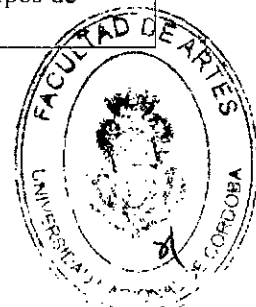
Adjunto a cargo: Rodrigo Cuesta

Profesora Asistente: Daniela Martín

Ayudante Alumna: Claudia Caminos

Cronograma de Clases

1	20 Mar	Clase presentación /	Presentación del seminario. Pautas para el Proyecto Final y el Trabajo Práctico N°1 y Trabajo Práctico N°2. Fechas y consignas para trabajo práctico. Preguntas problematizadoras. Análisis de escenas. (Diagnóstico)Presentación de actores y actrices con los que se cuenta para el proyecto.
2	27 Mar	Clase práctico-teórica	Elaboración de Proyectos Finales. (Clase exclusiva para estudiantes de la carrera de cine)
3	03 Abril	Clase práctico-teórica	Exposición oral y grupal de los proyectos finales a desarrollar durante el transcurso del seminario.
4	10 Abril	Clase práctico-teórica	El casting. Observación de ejemplos castings. Primera Ejercitación práctica con actores
5	17 Abril	Clase práctico-teórica	El casting.(Trabajo de todos los grupos en simultáneo, con actores presentados al casting)
6	24 Abril	Clase práctico-teórica Entrega de Práctico N°1	Dirección de actores. Ensayo de escena / Equipos de Trabajo/ Trabajo Práctico N°1
-	01 Mayo		Feriado Nacional Día del Trabajador
7	08 Mayo	Clase práctico-teórica Entrega de Práctico	Dirección de actores. Ensayo de escena / Equipos de Trabajo/ Trabajo Práctico N°1

Universidad
Nacional
de Córdoba

610

		Nº1	
8	15 Mayo	Clase práctico-teórica	Dirección de actores. Ensayo de escena / Equipos de Trabajo/ Trabajo Práctico Nº1
-	22 Mayo	-----	Exámenes Turno Especial de Mayo
9	29 Mayo	Clase práctico-teórica Entrega de Práctico Nº2	Dirección de Actores / Actores y equipo completo/ Ensayo con cámara Trabajo Práctico Nº2
10	05 Junio	Clase práctico-teórica Entrega de Práctico Nº2	Dirección de Actores / Actores y equipo completo/ Ensayo con cámara Trabajo Práctico Nº2
11	12 Junio	Clase práctico-teórica Entrega de Práctico Nº2	Dirección de Actores / Actores y equipo completo/ Ensayo con cámara Trabajo Práctico Nº2
12	19 Junio	Clase práctico-teórica Entrega Proyecto Final	Entrega y Proyección de Proyecto Final
13	26 Junio	Clase Recuperatorios	Recuperatorios
14	03 Julio	Clase Final	Cierre del seminario y firma de libretas

RODRIGO CUESTA
Lic. en Teatro
D.N.I.: 24.453.294

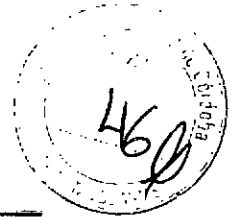
APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 73/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

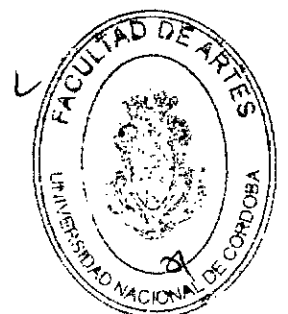

Cronograma de Actividades Texto Teatral 2018

El programa vigente está planteado en tres unidades.

- 19 de marzo:** primera clase. Presentación. Entrenamiento. (teórica- práctica)
- 26 de marzo:** entrenamiento principios del entrenamiento actoral. (teórico Practica)
- 9 de abril:** Personajes del drama moderno. Distribución de roles. (teórica- práctica)
- 16 de abril:** estructura del texto. Principios de interpretación. (teórica- práctica)
- 23 de abril:** entrega de primer práctico Monólogo. Ensayo y repetición del monologo.
- 7 de mayo:** ensayo y repetición del monologo.
- 14 de mayo:** texto dramático texto escénico. (Teórica)
- 21 de mayo:** intertextualidad. Ensayos.
- 28 de mayo:** presentación de monólogos. Primer parcial
- 4 de junio :** presentación de monólogos. Primer parcial
- 11 de junio- Unidad Numero 2:** Semi-montados. La palabra como textualidad escénica.
- 18 de junio:** Acción dramaturgica: entrenamiento. (teórica- práctica)
- 25 de junio:** micro-acción. Lectura y puesta en escena. Hipótesis de sentido. (teórica- práctica)
- 2 de julio:** logística y distribución. Organización de los semimontados. (teórica- práctica)

Receso

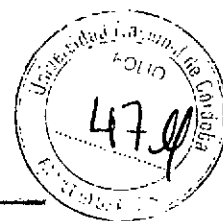
teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2do cuatrimestre.

30 de julio: primera clase segundo cuatrimestre. Entrenamiento. Evaluación sobre los procesos de los semimontados. (teórica)

6 de agosto: problemas de la puesta en escena. (teórica)

13 de agosto: entrenamiento. Problemas específico del texto contemporáneo. Puesta en escena. (teórica- práctica)

27 de agosto: Parcial Presentación de Semi-montados.

3 de septiembre: Parcial presentación de Semi-montados

17 de septiembre: presentación de Semi- montados.

1 de octubre: evaluación general. Cierre unidad 2.

8 de octubre: Unidad 3- Dramaturgia de actor. (teórica- práctica)

15 de octubre: principios de improvisación. (teórica- práctica)

22 de octubre: el cuerpo como signo. (teórica- práctica)

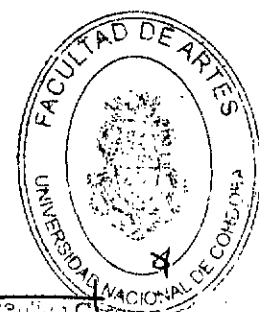
29 de octubre: trabajo práctico n 2: La paradoja de la actuación.

5 de noviembre: recuperación de parcial 1

12 de noviembre: cierre de clases.

19 de noviembre: coloquios.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
MCD

Director de la Cátedra
Aux. As. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

teatro

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 1989

Asignatura: PRODUCCIÓN III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto: Rodrigo Cuesta

Prof. Asistente: Daniela Martín

Prof. Asistente: Analía Juan

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscripta: Ximena Silber

Distribución Horaria

Régimen Cuatrimestral

Turnos: martes de 11hs a 18hs, miércoles de 15hs a 20hs y jueves de 16hs a 21hs

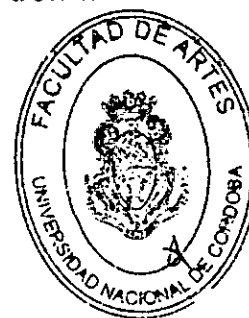
(y turnos extra en diversas salas o espacios independientes de la ciudad de Córdoba)

Consultas: miércoles de 11hs a 12hs.

Introducción

El presente programa propone acercarnos a la producción escénica como fenómeno creativo colectivo.

La producción escénica puede ser entendida como un proceso complejo y colectivo en el que confluirán ciertas prácticas artísticas, técnicas y administrativas que serán llevadas adelante por un conjunto de individuos que, de manera organizada y mediante una serie de recursos, intentarán materializar un proyecto en un espectáculo escénico a ser exhibido ante un público, en un espacio y durante un tiempo determinados.

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La cátedra Producción III propone a los alumnos investigar y ser partícipes de un proceso de producción propio, brindándoles un panorama de algunos procedimientos y herramientas básicas de producción para desarrollar un hecho teatral integral.

Fundamentación

(...) la producción teatral como un proceso complejo, que demandará recursos humanos, económicos y materiales, un modelo de organización - en tanto el teatro como actividad fundamentalmente colectiva- con una metodología de trabajo en particular, y la confluencia de ciertas prácticas (artísticas, técnicas, administrativas y de gestión) para lograr su concretización. (...) Pero el ciclo de la producción teatral recién concluirá cuando se haya finalizado la temporada de funciones ante el público, que será el destinatario de todo ese esfuerzo. Por eso decimos que un proceso como este se iniciará en la génesis misma del proyecto, continuará con su producción (entendida acá como sinónimo de realización), tendrá su punto de inflexión en el estreno y habrá concluido al momento en que el espectáculo baje definitivamente de cartel".

Gustavo Schraier

La participación en un espectáculo de teatro, es quizás el primer objetivo de la mayoría de los estudiantes de nuestro departamento. Al llegar a cuarto año y luego de un recorrido por algunos mecanismos de producción, deben enfrentarse a la oportunidad y al desafío de producir lo que desean, y que de una u otra forma, y en menor medida, les servirá de trampolín para aquello que será su Trabajo Final de grado.

La experiencia a transitar desde la cátedra, los deja recorrer el camino que los alumnos mismos decidan hacer: textos de dramaturgia contemporánea, profundizar el análisis del texto, construir personajes, creación colectiva, dramaturgia de actor, acercamiento a la dirección, teatro-danza, performance, teatro de objetos, de títeres, etc. Estas experiencias convertidas en espectáculos teatrales insertan al alumnado y a la Universidad en sí en el medio teatral cordobés, preparándolos de esta manera para un futuro ejercicio de su profesión. Las producciones de cuarto año (espectáculos exhibidos ante público), son abiertas a la comunidad de Córdoba, y se presentan no solamente en espacios universitarios, sino que su mayoría se desarrollan en las más de 30 Salas de Teatro Independiente que existen en nuestra Ciudad y por supuesto también en lugares alternativos donde los alumnos elijan realizar su producción.

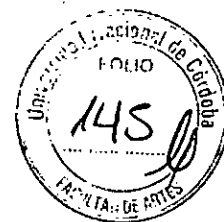
teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Entendemos a la producción integral de un espectáculo (actuación, dirección, dramaturgia, luces, sonido, escenografía, gráfica, prensa, producción ejecutiva, etc.) como un fenómeno a transitar complejo y colectivo, en el cual los alumnos involucran lo aprendido y recorrido en los años anteriores para ahora volcarlos en un espectáculo propio. Los docentes, acompañamos este proceso respetando posturas estéticas, poéticas propias, decisiones, y desde ahí guiamos y supervisamos intentando aliviar el sobre esfuerzo que a veces, a algunos equipos, resulta agobiante.

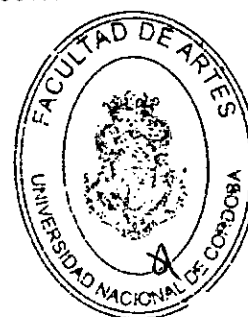
Objetivos

Generales:

- Entender a la producción de un espectáculo como un hecho creativo colectivo
- Reconocer y respetar los roles en el proceso de producción
- Comprender los mecanismos, procedimientos y herramientas que permiten desarrollar una producción integral.
- Supervisar todos los aspectos relacionados al montaje de una producción teatral

Específicos:

- Crear criterios de selección, búsqueda e intereses particulares a la hora de proponer una producción teatral
- Desarrollar entre los alumnos respeto y disciplina de trabajo como factores indispensables en el armado de un espectáculo
- Entender los procesos de ensayos como parte primordial del aprendizaje y la creación
- Acercarse a los textos de autor y al análisis del mismo.
- Buscar desafíos en torno al área que les compete
- Entender a los demás agentes y elementos que intervienen en la construcción del fenómeno teatral.
- Interesarse por dramaturgias y temáticas propias
- Seguimiento específico a los alumnos con interés particular en la dirección escénica

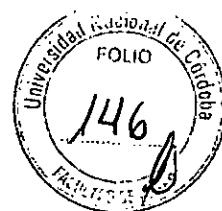
teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

-Ayudar, corregir, acompañar y enseñar procesos de construcción de dramaturgia y de espectáculo en general.

-Realizar un espectáculo teatral ante público con un mínimo de tres funciones

Contenidos

Unidad I: *Primer acercamiento al proyecto*

-Elección de obra / tratamiento o abordaje / disparador creativo

-Formulario guía para la futura producción

-División de roles

-Primeras lecturas / trabajo de mesa

-Comprensión de texto y de personajes

-Estudio sobre el autor y su obra

- Acercamiento a la escena

-Primeras improvisaciones

-Actuación / Dirección / Dramaturgia

- Ejercitaciones prácticas para un acercamiento a la dramaturgia-escritura teatral

Unidad II: *La escena como lugar creativo*

-El cuerpo en la escena, posibilidades creativas, desafíos actorales, acciones físicas

-Comprensión del texto en la escena

-Ensayo: prueba y error

-Repetición como parte primordial en un proceso de escena

-Toma de decisiones

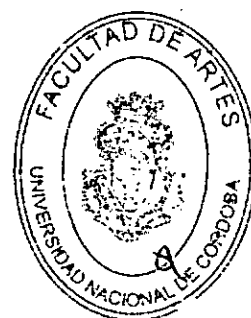
-Desarrollo de partituras escénicas

-Estructuras narrativas

-Primeros elementos compositivos para la puesta en escena

Unidad III: *El estudiante como productor ejecutivo I*

- Supervisión de los aspectos del montaje aparecidos hasta este momento

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Equilibrar y coordinar actividades y aspectos financieros para montar un espectáculo
- Obtener fondos para dicha producción
- Primer acercamiento con los diferentes agentes que trabajarán en la producción: diseño escenográfico / diseño de iluminación/ diseño de utilería y vestuario / diseño gráfico/ diseño de sonido/ etc.
- Negociar salas de ensayo
- Negociar sala y fecha de estreno
- Ultimar aspectos referidos al derecho de autor / Inscripción de obra

Unidad IV: *Hacia una producción final*

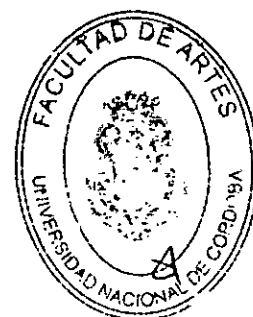
- Puesta a prueba en ensayos generales
- Consideraciones finales de la puesta en escena
- Espacios definidos espectador-actor
- Definir criterios: de iluminación, vestuarios, sonido, etc.
- Ensayos en el lugar de estreno
- Ensayos Técnicos

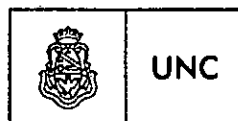
Unidad V: *El estudiante como productor ejecutivo II*

- Supervisión de todos los aspectos del montaje de una producción teatral
- Prensa, Publicidad y Redes sociales
- Establecer precio de entradas en boleterías
- Trabajo imprescindible de comunicación e intercomunicación
- La escucha como elemento básico para sacar adelante el objetivo principal que es la producción teatral

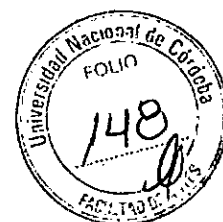
Unidad VI: *La producción de un espectáculo y puesta en escena*

- Estreno de espectáculo Producción III, UNC
- Alumnos universitarios insertos en el medio teatral cordobés

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Correcciones en el proceso de funciones: reflexión, comprensión y entendimiento de algunas modificaciones a trabajar en estas funciones: ritmos, tiempos, modos de decir, relaciones con la parte técnica, etc.
- Componentes éticos. Rigor, puntualidad, responsabilidad
- Dinámicas del grupo y respeto en la división de roles establecidos

Unidad VII: *Después de...*

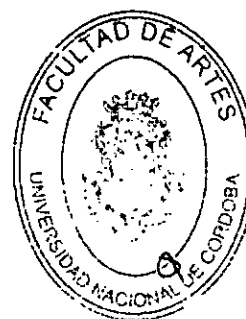
- Reflexiones grupales en torno a todo lo sucedido en este proceso de aprendizaje
- Finalizar acuerdos con sala o espacio alternativo elegido
- Finalizar acuerdos con las diferentes áreas que intervinieron en el proyecto
- Recaudación de dinero-recuperación de gastos
- Diagramación de futura temporada de presentación
- Interés en participaciones universitarias o eventos municipales, provinciales y nacionales

Apartado de Contenidos para estudiantes interesados en la dirección o la dramaturgia de una producción teatral:

Contenidos

Unidad N° 1: *El Rol del Director*

- Intereses particulares en la dramaturgia y la dirección
- Nociones de Dramaturgia de Dirección
- Ejercitaciones Dramatúrgicas.
- Elementos compositivos para la puesta en escena.
- El trabajo del director en la realidad cordobesa
- Acercamiento a la dirección de una escena.
- Reconocer y reflexionar acerca de la importancia del trabajo de la dirección y sus directivas en la complejidad de un espectáculo.
- Extensión del término dramaturgia: dramaturgia del director, del iluminador, del vestuarista o del escenógrafo, refiriéndose a su particular lectura del texto dramático y de su traslado al escenario.

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad N° 2: *Universo Ficcional-Espacio, Tiempo y Acción*

- Universo Ficcional, concientización de los primeros elementos que surcan el mundo-universo del director, reconocer su importancia y limitaciones.
- Elementos compositivos para la puesta en escena.
- Actores actuando "aquí y ahora"
- Ejercitaciones prácticas para un acercamiento a la dramaturgia-escritura teatral.
- Componentes de la Dramaturgia.
- Análisis y reflexión de escenas presentadas
- Espacio, tiempo y acción como primeros componentes para la dirección de una escena.
- Limitaciones, objetivos, pros y contras, aciertos y desaciertos.

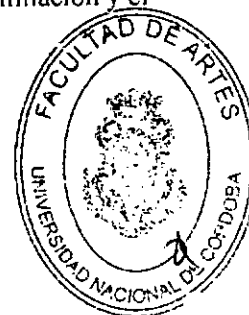
Unidad N° 3: *Dirección y Dramaturgia de la mano*

- Componentes de la Dramaturgia y la Dirección: Espacio, Personajes, Texto, Imágenes, Acción, Estructura, Ideas.
- El Texto en el Teatro
- El personaje que habla
- Diferentes tipos de conflicto.
- Encontrar la Dramaturgia en lo cotidiano de la vida y ponerla en escena
- Reconocer componentes que se relacionan entre la dramaturgia y la dirección.
- Poder crear y visualizar un espectáculo completo
- Encontrar variantes de puestas en escenas.
- Recorridos y reconocimiento de estéticas y poéticas de director
- Ultimar detalles.

Unidad N° 4: *El Director y la Puesta en Escena*

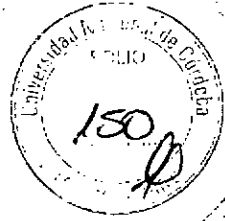
- El Director en los ensayos.

El Actor + Director/ El Actor y el Texto + Director + Productor/ El Actor y el Texto y la Escenografía + Director + Productor/ El Actor y el Texto y la Escenografía y la Iluminación + Director + Productor/ El Actor y el Texto y la Escenografía y la Iluminación y el Vestuario + Director + Productor/ El Actor y el Texto y la Escenografía y la Iluminación y el Vestuario y el Sonido + Director + Productor/ El Actor y el Texto y la Escenografía y la Iluminación y el

Universidad
Nacional
de Córdoba

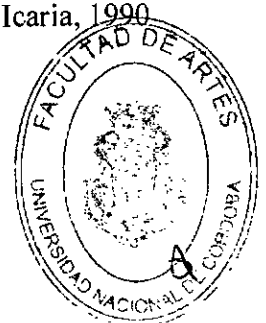
Vestuario y el Sonido y el Ritmo + Director + Productor/ El Actor y el Texto y la Escenografía y la Iluminación y el Vestuario y el Sonido y el Ritmo y el Público + Director + Productor .

Bibliografía

Teniendo en cuenta lo complicada que puede resultar la producción integral de un espectáculo, la presente bibliografía se ofrecerá como material no obligatorio, impulsando a los alumnos a su lectura, y atendiendo a las necesidades propias de cada producción, de cada grupo, de cada equipo de trabajo. El material a continuación, muestra estudios teóricos sobre la problemática de la actuación, la formación del actor, la dirección de un espectáculo, la complejidad de la dramaturgia y fomentará la reflexión del quehacer teatral en el alumno.

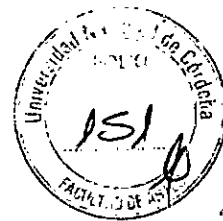
Bibliografía de lectura sugerida

- ARGUELLO PITT, C, "*Dramaturgia de la dirección de escena*" Ed. Paso de gato
- ARROJO, V., *El director teatral ¿es o se hace?* Editorial INTeatro, Bs As. 2015
- BACHELARD Gastón "*La poética del espacio*"
- BROOK, P., *El espacio vacío*, Barcelona, Península, 1993
- CEBALLOS Edgar, *Principios de dirección escénica*, México-1992
- GROTOWSKY, J., *Hacia un teatro pobre*, Méjico, Siglo XXI, 1970 (prim. Edición 1968)
- HETHMON, R. *El Método del Actor's Studio* (Conversaciones con Lee Strasberg)
Editorial Fundamentos. Madrid 1972
- NACHMANOVITCH Stephen "Free Play-La improvisación en la vida y en el arte"
- PAVLOVSKY Eduardo "Espacio y Creatividad"
- SERRANO, R. *Nuevas Tesis sobre Stanislavski*, Buenos Aires, Editorial Atuel, 2005
- STANISLAVSKY, K., *El trabajo del actor sobre sí mismo*, Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1986
- STANISLAVSKY, K. , *La construcción del actor sobre su papel*, Bs As., Edit. Quetzal, 1993
- STANISLAVSKY, K., *La preparación del actor*, Editorial Nuevos tiempos 2007
- STRASBERG, Lee , *Un sueño de pasión el desarrollo del método*, Editorial Icaria, 1990

Universidad
Nacional
de Córdoba

SZUCHMACHER, R., Lo Incapturable (Puesta En Escena Y Dirección Teatral) Editorial Montena 2014

Bibliografía de consulta

- “Hacia una estética de la autosustentabilidad teatral” Trabajo Final de la Lic. en Teatro de Nadia Ethel Basanta, UNC, Córdoba 2014
- “Nueva Dramaturgia Argentina” Editorial INTeatro
- “La Carnicería Argentina” Editorial INTeatro
- “Dramaturgos Argentinos en el Exterior” Editorial INTeatro
- “Confluencias Dramaturgias Serranas” Editorial INTeatro
- Cuadernos de Picadero, Instituto Nacional del Teatro-INT
- III Foro De Dirección Teatral /Festival de Teatro Mercosur , Argentina-Córdoba 2003
- Apuntes de Dramaturgia y Dirección, Rodrigo Cuesta, Argentina-Córdoba- 2014
- Apuntes Dramaturgia, Mauricio Kartum, Argentina-Buenos Aires-2010
- Apuntes de Dramaturgia, Ignacio Apolo, Argentina-Buenos Aires 2010

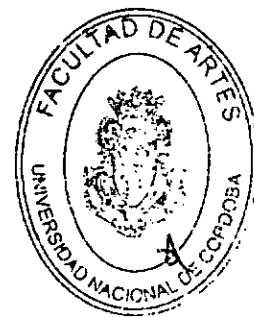
Desde la cátedra se acompañará a los alumnos en la búsqueda de material teórico necesario para llevar a cabo el proyecto y se sugerirá algún listado de obras teatrales para su posible puesta en escena

Propuesta Metodológica

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

La materia se dictará en clases teórico-prácticas y estarán estructuradas de la siguiente manera:

- Los alumnos se dividen en grupos de acuerdo al proyecto que deseen trabajar
- Cada grupo es supervisado por un Profesor Adjunto y un Profesor Asistente

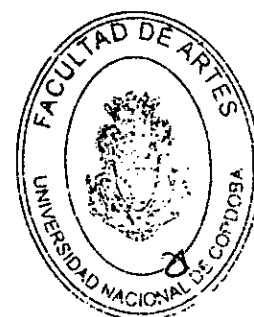

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Los encuentros varían de acuerdo a la cantidad de grupos que se conformen cada año
- Cada encuentro se coordinan de acuerdo a lo que los alumnos decidan trabajar cada jornada, o a las tareas que se desprendan de un encuentro al otro.
- Los primeros encuentros funcionan para tomar las primeras decisiones: disparadores creativos, tratamiento o abordaje, códigos actorales, temas, historias, texto de autor, dramaturgias propias, etc.
- Durante los primeros encuentros también aparecerán seguramente la división de roles
- Se sugerirá a aquellos alumnos que aún se encuentren en la búsqueda, algún listado de obras teatrales para su posible puesta en escena.
- Durante el proceso de encuentros-clases, los equipos presentan escenas ensayadas previamente y se trabajan correcciones o supervisiones generales de las mismas
- Algunos encuentros suelen funcionar como ensayos realizados durante las horas de clase, teniendo la posibilidad de observar el trabajo en equipo y las dinámicas de grupo que se emplean para el mismo.
- Cabe aclarar que los docentes acompañamos los procesos de los alumnos, intentando respetar siempre su propuesta y la estética particular que decidieran poner a prueba
- Se realizará seguimiento especial a aquellos alumnos interesados en la dramaturgia.
- Se acompañará y supervisará a aquellos alumnos interesados en la dirección teatral.
- Se prevé un encuentro para recomendaciones y seguimiento respecto a los derechos de autor, adaptaciones, versiones libres, etc.
- Acompañamiento y seguimiento respecto al lugar donde decidan realizar la presentación final.
- Acompañamiento general a los alumnos respecto a los diferentes agentes que trabajarán en la producción: diseño escenográfico / diseño de iluminación/ diseño de utilería y vestuario / diseño gráfico/ diseño de sonido/ etc.
- Acompañamiento en los lugares de ensayos
- Acompañamiento en los lugares de presentación, generalmente un ensayo general previo al estreno del espectáculo

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

-Se acompañará el proceso con material teórico necesario de acuerdo a las propuestas de los alumnos

El producto final deberá ser presentado a público con un mínimo de tres funciones para aprobar la materia. Para ello los docentes acompañaremos al equipo de trabajo desde la génesis del proyecto, pasando por ensayos y coordinaciones generales hasta su puesta final y presentación a público. Aquellos alumnos que no logran estrenar su producción de cuarto año en el ciclo lectivo que cursan, tendrán la posibilidad de un seguimiento especial antes de su estreno definitivo.

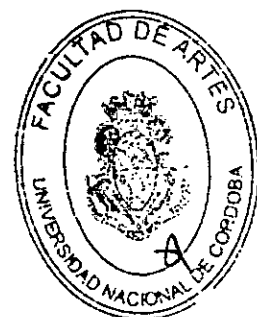
Propuesta de Evaluación

Si bien el objetivo final de la cátedra es la producción de un hecho artístico ante público, se proponen una serie de instancias intermedias de evaluación. Consideramos que en los procesos de aprendizaje de una disciplina artística debemos fomentar tanto el desarrollo del pensamiento crítico a través de experimentaciones prácticas como también reflexiones personales y grupales en torno a la problemática de la producción integral de un espectáculo.

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Condición Promocional: Asistir al 80% de las clases teórico-prácticas; aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un 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). El producto final deberá ser presentado a público con un mínimo de tres funciones para aprobar la materia.

Condición Regular: Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

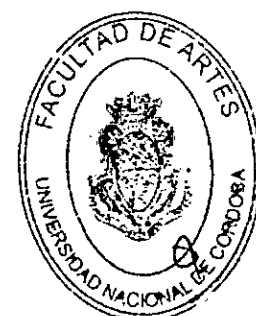

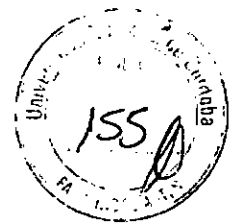
Examen condición regular: el alumno deberá presentar sus trabajos para consulta razonablemente antes de la fecha de examen. No se permitirán los exámenes sin consulta previa. El producto final deberá ser presentado a público con un mínimo de tres funciones para aprobar la materia.

Condición Libre:

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

- 1) El equipo de trabajo deberá estar conformado por dos integrantes como mínimo, con la mitad más uno de alumnos del Departamento de Teatro a partir de tres integrantes.
- 2) Deberá realizar la puesta en escena de un espectáculo teatral, supervisando todos los aspectos relacionados al montaje del mismo
- 3) Carpeta / Informe: deberá contener
 - Proceso de construcción, creación y puesta en escena. Explicitar la relación de la obra propuesta con las unidades de la materia y relacionar con el material bibliográfico propuesto por la cátedra.
 - Síntesis Argumental del espectáculo
 - Propuesta de Diseño de Iluminación
 - Propuesta de Diseño de Vestuarios
 - Propuesta de Diseño Escenográfico
 - Propuesta de Diseño Gráfico
- 4) Informe monográfico sobre una de las unidades del programa.
- 5) Una entrevista final sobre teoría y práctica escénicas, aplicadas a su proceso
- 6) Deben realizar al menos una consulta previa al examen. El estudiante que decida rendir en condición de libre deberá realizar la consulta (presentar el espectáculo completo) en la mesa de examen inmediata anterior a la que decide presentarse, previo aviso a los docentes a los fines organizativos.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 7) El producto final deberá ser presentado a público con un mínimo de tres funciones para aprobar la materia.

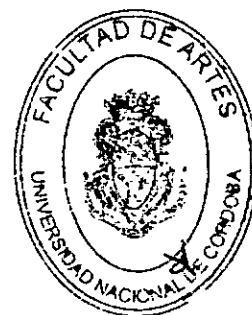
Para el espectáculo, carpeta/informe y entrevista deberá:

- Considerar los temas y contenidos del programa trabajados en clases y las consignas dadas para los trabajos prácticos y presentaciones parciales;
- Dar cuenta de un reconocimiento y apropiación de las problemáticas trabajadas en relación a la supervisión general de un espectáculo integral;
- Relacionar lo trabajado prácticamente con los textos teóricos propuestos por la cátedra.

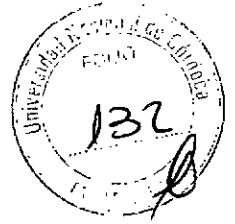
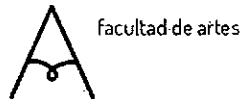

P. CUESTAS

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

Departamento Académico: Teatro
Carrera/s: Licenciatura en Teatro (Plan 89)

Distribución Horaria

Segundo semestre. Miércoles de 2018.

Turno único: 11:00 a 13:00 hs

Horario de consulta y atención a alumnos durante la cursada a convenir.

Seminario de Técnicas Autorales

a cargo de Soledad González

Entonces, el dilema es el cuerpo de la palabra y el gesto mismo de poner la voz.

Silvia Rivero Cusicanqui, Buenos Aires, 2018.

Existe una forma de oír que no es conocer sino desconocer, donde no se escuchan significados sino la dispersión de los signos.

Eduardo Del Estal, Buenos Aires, 2017.

Toda poética es política. Toda traducción es poética. Lo demás es orden explicador.

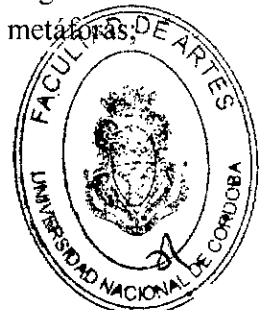
Soledad González, Córdoba, 2018

El punto de partida

Escuchar es como mirar. Trabajar la voz y la oralidad, la liminidad poesía-teatro y la construcción del propio archivo como espacio de memoria organizador de los relatos. Poetizar y resignificar los relatos épicos y líricos, íntimos y sociales a través del propio archivo y la experiencia de lo singular y lo colectivo.

Los materiales y su organización interna

Practicar la indagación poética a partir de un texto: analizar la estructura formal y la sonoridad; la vocalidad y oralidad; los juegos de los significantes; distinguir los fragmentos discursivos- formas dialógicas y habla solitaria; relevar las metáforas;

teatro

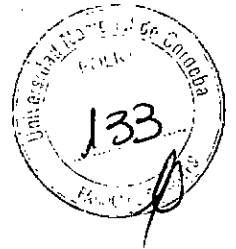

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

indagar la matriz sensual desde el ritmo; ensayar hipótesis de acercamiento a partir de la complejidad de la trama y la organización interna de los materiales.

El objetivo

Leer a partir de la forma: material y organización; escribir en un lenguaje contemporáneo que abra sentidos. Pensar términos: proyectos poéticos, prácticas y discursos.

El Método

La metodología recubre momentos diferenciados:

Lectura de textos, análisis de la materialidad y organización interna.

Ejercicios de escritura. Repeticiones, versiones y perversiones.

Puesta en página y puesta en boca.

Elaboración de un proyecto poético-dramatúrgico propio.

Los textos

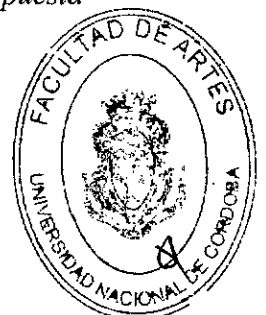
Se trata de un cuerpo abierto contemporáneo. Proponemos textos de nuestro interés pero privilegiamos la construcción de un corpus aleatorio a partir de las propuestas de los participantes.

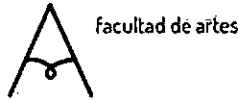
Desde la transmisión de nuestra caja de herramientas

Trabajamos la materialidad de la palabra y del texto, donde contenido y ritmo se yuxtaponen, superponen e imbrican para señalar sentidos. Nos introducimos en cuestiones inherentes a una textualidad caracterizada por ser escrita para ser representada; y entramada, por tanto, en la oralidad y la vocalidad.

En las prácticas de la escritura

Asumimos la ambigüedad del texto horadado que necesita ser activado y completado; proponemos la imagen de autor-*médium* de un universo multívoco que se configura en un proceso complejo, en donde ideas y estructuras son parte de la cultura y el trabajo del dramaturgo-poeta es encontrar las junturas entre contenidos-ritmos; se trata de un trabajo artesanal sobre las propias reglas del "habla", más allá de las reglas de la lengua. Este proceso puede tomar el cuerpo de quien escribe y quien recepta de la misma manera como un virus donde los síntomas son campo de batalla y de resonancias entre procedimientos compositivos escriturales y escénicos contaminados por el archivo; operaciones que abrevan en el mundo real, sentimental, poético, mítico y en la trama social del dramaturgo/intérprete/performer/receptor. El escribir escénico entendido como práctica de intercambio experiencial y mediación. Proponemos la transmisión y construcción de estrategias poéticas compositivas destinadas a la escena. Privilegiamos el oído y la hibridación genérica; adoptamos la noción de *texto destinado a la escena* ya que implica la idea de mediación. Impulsamos la búsqueda de un proyecto dramatúrgico-poético; practicamos la *puesta*

en boca y la escucha, discutimos la idea de ritmo, tonos y texturas de las voces. Tratamos pragmática y poéticamente el problema de cómo se da la información, promoviendo las variaciones de las funciones del lenguaje: interpelativa (ligada al teatro del cotidiano), expresiva (ligada al teatro del ceremonial-la confesión), informativa (con intención didáctica); metateatral (ligada a un pensamiento sobre el teatro y la [re-]presentación).

Lo que buscamos en la tensión poesía-escena-archivo, es un tono propio, una manera de componer la enunciación escénica, que no deje de lado en los intersticios de lo no dicho, una cantidad de enigmas irresolubles para la semántica: los juegos lexicales, juegos de los significantes y de los niveles de lengua; los usos artesanales de la puntuación o bien su suspensión. Se trata de inferir procedimientos y operaciones para dramatizar, administrando la acción textual desde el soplo y la respiración. También buscamos dar fluidez al movimiento entre lo micro y lo macro, lo particular y lo colectivo, el afuera y el adentro, trabajando en la composición voz, escucha y mirada como interfaces.

Repetición, versión y perversión es una forma de construir poéticamente que aplicamos a la escritura y la escena. Repetir permite construir una forma que contiene y señala sentidos; versionar permite eualizar desde lo musical, ritmo, grano, volumen, escala; pervertir permite hacer estallar lo construido. Se trata de trabajar por capas, con rigurosidad y libertad.

El texto en la página y en la escena se inscribe/interpreta desde el ritmo y la intuición musical: cuándo subir, bajar, suspender, silenciar, limpiar y cuándo ensuciar. La voz se visualiza como continente lleno de rugosidades imposibles de encerrar en un sentido. ¿Qué es un texto teatral? ¿Palabras, palabras, palabras o una aventura del aliento en la página?

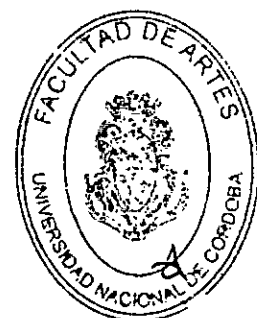
Cronograma de cursada y espacios

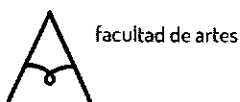
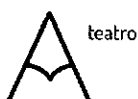
El seminario recubre 40 horas. Treinta horas son presenciales en un espacio que permita la experimentación. Diez horas se destinan por fuera de los horarios de la cursada a la producción y re-escritura.

Miércoles 11,00 a 13,00 hs.

Espacios asignados

Evaluación

La evaluación parte de la oralidad, lectura de los materiales propios y de otros, y las devoluciones de otras escrituras y proyectos poéticos.

<http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/>

Bibliografía sugerida

Dramaturgias

Bustamante, Maruja. 2010. *Paraná Porá*, texto cedido por la autora.

Calluso, Franco. 2017. *NOU FIUTER. La educación sentimental de los muertos*. INT (Premio del Concurso 19 de obras teatrales, en edición)

Cortés, Tobías. 2017. *Espiritismo*. Premio del Concurso del Corredor Latinoamericano de Teatro. CLT 4to. Encuentro Internacional de Dramaturgia Emergente

De la Puente, Maximiliano. 2004. *Yace al caer la tarde*. Ediciones de INTeatro, Buenos Aires. 2010. Ediciones Tierra del Sur.

Harcha, Ana María. 1999. *Colección sexual, Cuadernos del Taller, Santiago de Chile*.

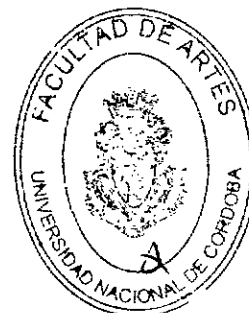
González, Soledad. 2018. *Los hijos de... (un drama social)*, Colección *Altas Llantas*, Editorial Pánico El Pánico, Buenos Aires.

Soledad González, Eduardo Riveto y Diego López. 2010. *Proyecto Barón Biza, descendencia y caída*, Ediciones Recovecos, Córdoba.

Kane, Sarah. *Crave*. 2005. Ed. Artes del Sur. Buenos Aires.

Liddell Angélica. 2007. *Perro muerto en tintorería los fuertes*; Centro Dramático Nacional, Madrid.

Martinic, Ivor. *Mi hijo sólo camina más lento*. Libreto disponible en la net. Film *Ruleta China* de Rainer Werner Fassbinder.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Minyana, Philippe. 2015. *Pasillo*. Traducción del francés de Soledad Gonzalez. Editorial Eduvim, Córdoba.

Teorías

Bak-Geler, Tibor. 2003. "Epistemología teatral" (P.81-88). Revista de la asociación Mexicana de Investigación Teatral. N° 4. México.

Dubatti, Jorge. 2005. "Macropolítica, micropolítica: tensiones teatrales" Revista de artes escénicas de Córdoba *el Apuntador* N° 14 (p. 11 a 16).

González, Soledad. 2011. "Oralidad y vocalidad en las escrituras dramáticas contemporáneas". Revista virtual *Experimenta* N° 5. Buenos Aires. Disponible en <http://prosoponteatroyartescenicas.blogspot.com/2010/05/soledad-gonzalez.html>

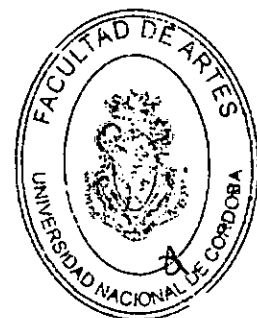
----- 2012. "Procedimientos de contaminación y empatía entre instalación, dramaturgia y puesta en escena. La obra Inventarios, una filiación poético-política entre Christian Boltanski, Philippe Minyana y Robert Cantarella.". <http://publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/jornadasperformance/>

----- 2016. *Territorios en escritura: "la forma que se despliega"*. <http://artilugiorevista.artes.unc.edu.ar/files/Territorios-en-escritura-la-forma-que-se-despliega.pdf>

Groys, Boris. 2015. *Volverse público. La transformación del arte en el ágora contemporánea*. Capítulos 1y 2 "Introducción: Poética vs Estética" y "La obligación del diseño de sí". Ed. Caja Negra. Buenos Aires. (p.9 a 35)

Rivero Cusicanqui, Silvia. 2018. *Un mundo ch'ixi es posible*. Ensayos desde un presente en crisis. Ed. Tinta Limón, Buenos Aires. Para ampliar <https://www.youtube.com/watch?v=p2JTXy3Oyms>; <https://www.youtube.com/watch?v=cU5ZEIEE0jw> https://www.youtube.com/watch?v=AC_ySMO5-P0

Trastoy, Beatriz. 2009. "Miradas críticas sobre el teatro posdramático", revista *Aisthesis* N°46, Instituto de Estética - Pontificia Universidad Católica de Chile, p. 236-251. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812009000200013

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

----- 2012. "Traducir la Muerte para Pensar el Arte: apuntes sobre la escena posdramática". Porto Alegre, v. 2, n. 1, p. 231-248. Disponible en:

<http://www.seer.ufrgs.br/presenca>

Ubersfeld, Anne. 2003. "El habla solitaria", Revista *Acta Poética* N°23, UNAM, México, p. 9-26.

<https://revistas-filologicas.unam.mx/acta-poetica/index.php/ap/article/view/95>

Para ampliar

Maximiliano De la Puente

<https://escritores.org/libros/index.php/item/caen-pajaros-literalmente-del-cielo>

<http://yacealcaerlatarde.blogspot.com.ar/>

<http://prosofonteatroyartescenicass.blogspot.com.ar/2010/09/maximiliano-ignacio-de-la-puente.html>

<http://inteatro.gob.ar/editorial/publicaciones/revistas/revista-picadero-n-11-43>

<http://inteatro.gob.ar/editorial/publicaciones/revistas/revista-picadero-n-12-44>

Ana Harcha Cortés

www.archivodramaturgia.cl/data/TextosDramaticos

<http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-96216.html>

<http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0065306.pdf>

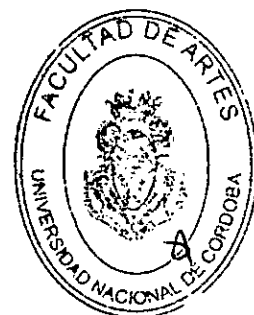
<http://www.culturamas.es/blog/2011/02/03/%E2%80%98kinder%E2%80%99-el-problema-de-decir-que-es-la-infancia-y-la-familia-1-de-2/>

Angélica Lidell

http://www.madridteatro.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1281:perro-muerto-en-tintoreria-los-fuertes-critica&catid=69:critica&Itemid=24

<http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/02/cultura/1222962307.html>

<http://www.lanacion.com.ar/1408988-angelica-liddell-y-su-pornografia-del-alma>

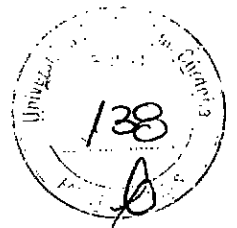
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

<http://www.mujerhoy.com/hoy/mujeres-hoy/angelica-liddell-quiero-contar-711916012013.html>

<http://www.elcultural.com/noticias/cine/Desnudando-a-Angelica-Liddell/10598>

Philippe Minyana

<https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Philippe-Minyana/playlist/id/5-questions-a-Philippe-Minyana>

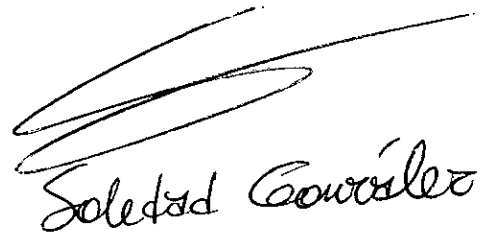
<https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Le-Couloir/ensavoirplus/>

<http://www.lanacion.com.ar/323115-minyana-un-dramaturgo-pordescubrir-en-buenos-aires>

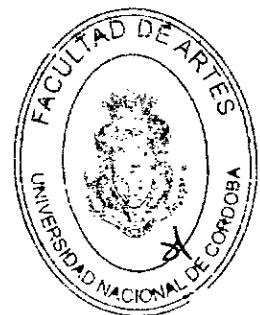
Cristian Boltanski

<http://www.tate.org.uk/search/Boltanski>

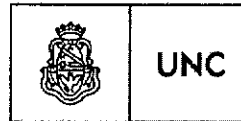
<https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-7726-2012-02-28.html>

Soledad González

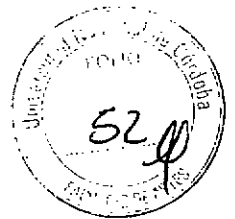
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma HISTORIA DE LA CULTURA Y EL TEATRO UNIVERSAL 5o Año 2018 Anual

viernes 23/03: Introducción a la materia. Línea de tiempo.

Viernes/2/4: feriado Semana Santa

Viernes 6/4: Concepto de **poética**.

Viernes 13/4: **Tragedia Griega**. Poéticas de Esquilo, Sófocles, Eurípides.

Viernes 20/4: Análisis de **Medea** de Eurípides

viernes 27/4: **1er práctico, individual, escrito**. Medea de Lars Von Triers.

Viernes 4/5: **Teatro Romano. Comedia**. Plauto/Aristófanes. Obra **Los Gemelos**

viernes 11/5: **Teatro de la Edad Media**. Darío Fo. Obra: **Misterio Bufo**

viernes 18 /5 Farsa. Obra: **Pathelin. Comedia del Arte**.

Viernes 25/5: Semana de Mayo. Mesa de Exámenes.

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Viernes 1/6: **2° práctico, individual, oral.** Obra: *El alcalde de Zalamea*. Calderón de la Barca

viernes 8/6: **Teatro Isabelino.** Shakespeare. Su poética.

Viernes 15/6: Análisis de *Hamlet*

viernes 22/6: Comedia. Moliere. Obra: *Don Juan*

viernes 29/6: **Primer parcial escrito, individual**

Viernes 6/7 (feriado día de Córdoba e inicio del receso invernal)

Viernes 24/08 ***El enemigo del Pueblo*** de Henrik Ibsen

Viernes 31/08 Adhesión al paro docente nacional

Viernes 7/09 Adhesión al paro docente nacional

Viernes 14/09 (de12 a 13) Análisis de *Tío Vanía* de Antón Chejov

(de13 a 14,30) Práctico sobre Realismo (Incluye Buchner, Ibsen y Chejov. Realismo Teatral)

24 a 28/9 Semana del Estudiante y mesas de exámenes

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

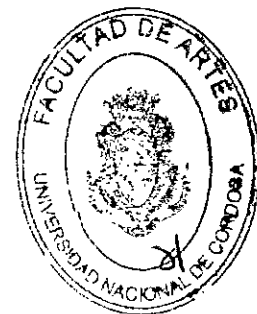

- Viernes 5/10 Ruptura del Realismo – *Ubú Rey* de Alfred Jarry
- Viernes 12/10 Tragedia contemporánea: Federico García Lorca: *Yerma*
- Viernes 19/10 **Meyerhold** su biografía y método biomecánico. *Variaciones Meyerhold* de Eduardo Pavlovsky
- Viernes 26/10 Teatro Epico- *El alma buena de Tse-Chuán* de Bertold Brecht
- Viernes 2/11 *Esperando a Godot*. Samuel Beckett. Teatro de los años 50
- Lunes 5/11 **Teatro Norteamericano** (Texto de Marco de Marinis) Práctico grupal no aúlico
- Viernes 9/11 **2o Parcial** (incluye: Lorca, Meyerhold, Brecht, Beckett)
- Viernes 23/11 Coloquio: Análisis y caracterización de los personajes femeninos de las obras

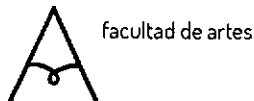
leídas durante el año.

Prof. Mónica Flores

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 2016

Asignatura: SEMINARIO DE SONORIZACION I cuatrimestral

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC

Distribución LUNES 15 a 1730 y MARTES de 15 a 1730 hs salon AZUL abajo.

I. FUNDAMENTOS

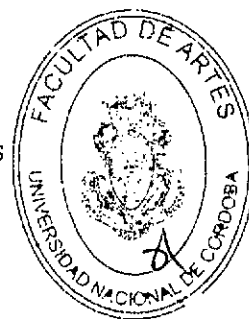
El estudiante de teatro (al igual que muchos participantes en el mundo de las artes escénicas) subestima el profundo impacto que tiene lo sonoro dentro del fenómeno teatral. En este seminario, se trata de zanjar este vacío crucial, introduciendo los conceptos más básicos y fundamentales del fenómeno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

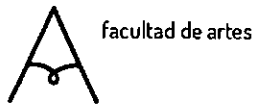
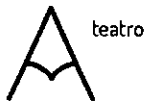
Las causas de esta gran contradicción y desbalance de conocimientos radica en la fuerte influencia hoy en día y más que nunca de lo visual por sobre lo sonoro en todos los aspectos de la vida y de las artes visuales/sonoras/multimediatas/cinéticas. La búsqueda en el actor, el dramaturgo y el director 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.

*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

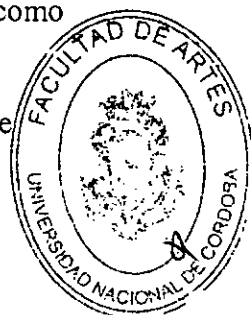
Introducir al alumno en los conceptos de escucha y diferenciación acústica en una sala de teatro.

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.

facultad de artes

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)

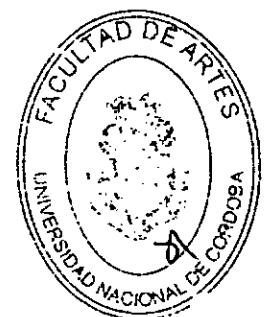
Aislamiento y acondicionamiento de una sala – Problemas acústicos

UNIDAD 4: LA CADENA TECNOLÓGICA

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

Aspectos técnicos– la consola digital automatizada

Micrófonos direccionales, no direccionales, Patrones polares, inalámbricos

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Parlantes auto potenciados, cuadrafonía, estereofonía – 5.1, surround sound
Cables

Concepto de volúmen, 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 en 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.

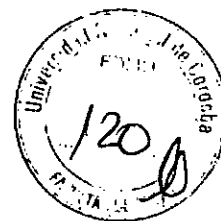
Se pedirán trabajos escritos teóricos y prácticos en grupo sobre las unidades estudiadas.

La materia se promociona también aprobando un parcial de elección múltiple y de

facultad de artes

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

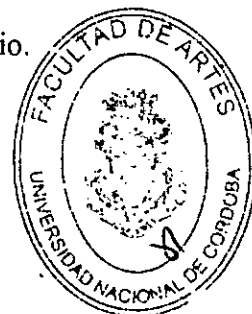
ADOBE AUDITION

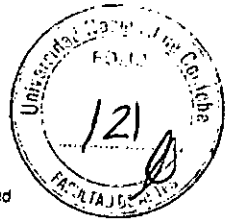
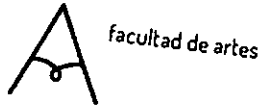
CUBASE

NUENDO

FRUITY LOOPS

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

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

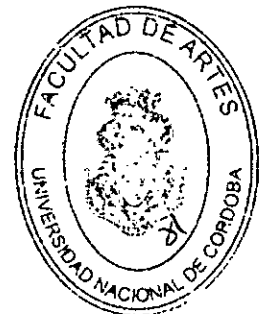
Comprenden dos instancias:

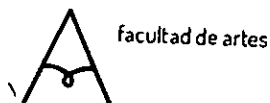
- a) Evaluación oral de los contenidos del programa.
- b) Evaluación de las obras y trabajos de fundamentación y análisis escritos.
- El material, que incluirá grabación o secuenciación de las obras, deberá ser presentado con 7 días corridos de antelación a la fecha elegida para el examen.

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

CRONOGRAMA DE CLASES Y CONTENIDOS

LUNES 19 de marzo

Consola de sonido. Conceptos, usos, técnicas, descripción, partes. Ecuación, paneo, master, potenciómetros, conectores, input y output.

MARTES 20 de marzo

Consola continuación. Cables. Tipología. Adaptadores. Cadena electroacústica. El espacio sonoro. Concepto de acústica y acústica. TP 1: Escucha localizada y descripción escrita de la experiencia.

LUNES 26 de marzo

Micrófonos. Patrones polares. Usos. Direccionales, condensadores. Phantom power. Cables. Situaciones de microfonía. Teatro, concierto, estudio de grabación.

MARTES 27 de marzo

Concepto de sonido. Ondas. Períodos. Forma de onda. Enmascaramiento. Espectro sonoro.

LUNES 2 de abril sin clases

MARTES 3 de abril

Teatro ciego. Concepto. El sonido como significativo. Acciones teatrales sonoras. Diseño sonoro. TP 2: diseño de una escena de teatro sonoro ciego.

LUNES 9 de abril

Diseño sonoro. Continuación. Creación de un concepto de diseño. Ideas y estrategias.

Martes 10 de abril

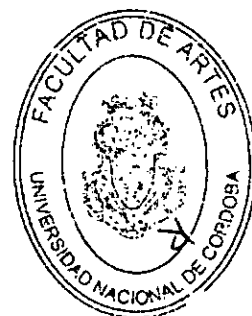
Diseño sonoro. Clase cierre.

LUNES 16 de abril

Presentación TP 2. En grupos.

MARTES 17 de abril. Final presentación TP2.

LUNES 23 de abril

Consola ejercicios de ecualización con micrófonos. Textura sonora teatral Concepto definición y práctica en escena de una textura sonora. Ejercitación en tiempo real de diversas texturas.

MARTES 24 de abril

Texturas sonoras. El espacio teatral, salas. Materiales acústicos. Revestimiento. Aislamiento acústico. Reverberación. Eco. Problemas acústicos.

LUNES 30 de abril

Espacio acústico continuación.

MARTES 1 de mayo sin clases

LUNES 7 de mayo

Preparación de escenas para espacios anecoicos y reverberantes en el CIAL.

MARTES 8 de mayo

Visita programada al CIAL, centro de investigación acústica y luminotécnica de la UNC. Sala anecoica. Sala reverberante. Ejercicios localizados.

LUNES 14 de mayo

Paisaje sonoro digital. Software digital Audacity.

MARTES 15 de mayo

Paisaje sonoro. Continuación.

LUNES 21 de mayo

Audacity continuación. TP 3: realización de un paisaje sonoro. Entrega en 2 semanas.

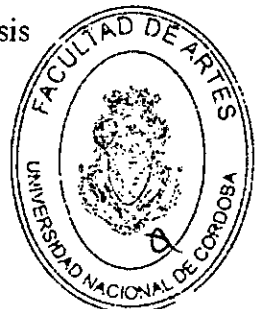
MARTES 22 de mayo

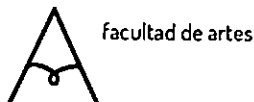
Audacity, cont.

LUNES 30 de mayo

Escucha de grabaciones y materiales para el paisaje sonoro. Descripción y análisis sonoro de los materiales.

MARTES 31 de mayo

Digital, analógico. Definiciones y usos. Computadora. Celular smart phone. Grabación en locación. Conceptos y diversidad de paisajes. Escucha de ejemplos de paisajes.

LUNES 6 de junio

Multitrack. Efectos sonoros en Audacity. Entrega del TP 3, paisajes sonoros.

MARTES 7 de junio

Paisajes entrega y escucha en clase. Análisis de los trabajos.

LUNES 15 de junio

Parcial multiple choice de conceptos técnicos y tecnológicos.

MARTES 16 de junio

Consola microfones parlantes. Revisión de conceptos y definiciones. Usos y ejercicios con grabaciones y conexiones de aparatos digitales, grabaciones y situación escénica.

LUNES 22 de junio

TP 4: se encarga un trabajo final para presentar el último día de clase. Escena con uso de consola, micrófonos, grabaciones, computadora. Consigna de la escena: teatro sonoro, énfasis en el uso de materiales sonoros, voces, grabaciones, tecnología digital, instrumentos musicales, objetos que producen sonido, ruidos.

MARTES 23 de junio

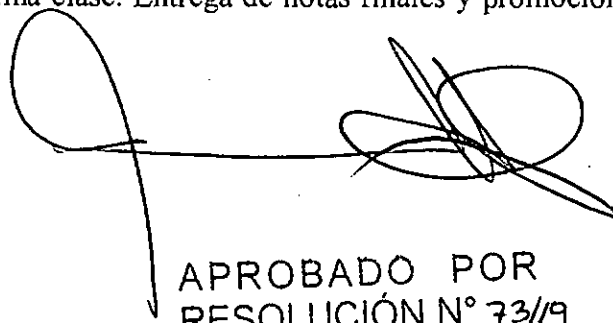
TP 4: continuación.

LUNES 30 de junio

Revisión de conceptos del TP 4

MARTES 1 de julio

Presentación del TP 4. Última clase. Entrega de notas finales y promociones. Firma de libretas.

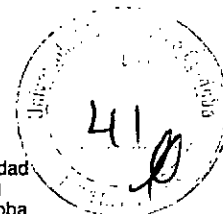

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

**CICLO LECTIVO 2018
CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES**

Departamento Académico: TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO - Orientación Escenográfica - PLAN 1989.
TECNICATURA EN ESCENOTECNIA – PLAN 2016.
LICENCIATURA EN TEATRO – Orientación Escenográfica – Plan 2016.

Asignatura: SEMINARIO DE ILUMINACIÓN I – Plan '89.
ILUMINACIÓN – Plan 2016.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Daniel Alejandro Maffei.

- Ayudantes Alumnos:

Ayudantes Alumnos: Micaela Isaía.

María Sol Moreno.

Distribución Horaria: Martes de 9:00 hs. a 11:00 hs. Sala Escenotécnica – Azul Primer Piso
Viernes de 8:00 hs. a 12:00 hs. Sala Azul.

Montajes escénicos: se informan en el horario de cátedra con una semana de antelación.

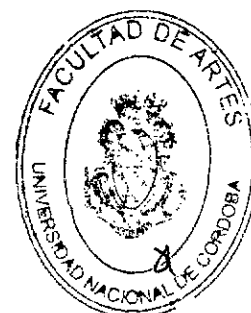
Turno: Turno único (mañana) – Cátedra única.

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

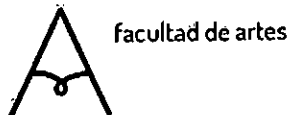
Cronograma tentativo para – Primer Semestre Ciclo 2018.

Consideraciones Generales.

- Inicio de Clases: 19 de marzo.
- Feridos: 29 y 30 de marzo. Semana Santa.
30 – 01 de mayo. Día del Trabajador.
25 de mayo. Día de la Revolución de Mayo.
20 de junio día de la Bandera.
- Semana de Mayo según Calendario Académico: del 18 al 24 de mayo.
- Finalización del Primer Cuatrimestre: 06 de julio.

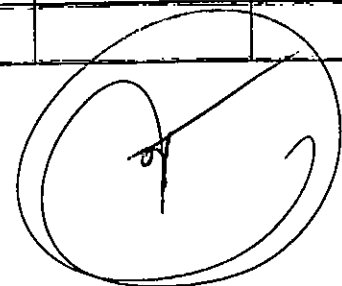
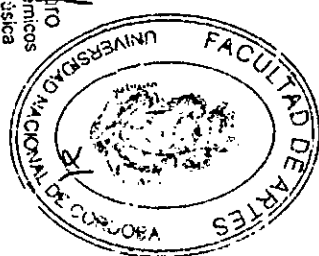

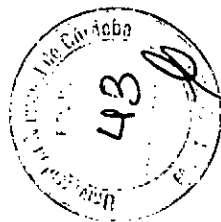
APROBADO POR
 RESOLUCIÓN N° 1319
 HCD

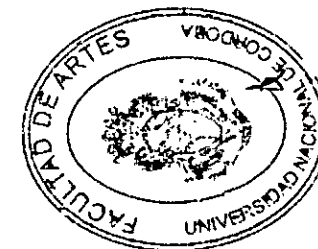
Marzo 20 Presentación de la materia y equipo de Cátedra. Normas de Higiene y Seguridad para el Trabajo ecléctico. Clase obligatoria independiente a la elección de cursada.	Marzo 23 Trabajo en Sala. Desarme de luminarias. Proyección de los Sistemas de un espacio Teatral.	Marzo 27 Sistemas de Producción Lumínica.					
Abril 03 Luminarias: Morfología interna y externa.	Abril 06 Práctico experimental N° 1	Abril 10 Sistemas de proyección Aplicación en Sala.	Abril 13 Lentes, filtros, usos y clasificación. Teórico.	Abril 17 Conceptos aplicados en Sala reflexiones y experimentaciones.	Abril 20 Sistemas de montaje. Estructuras se anclaje.	Abril 24 Montajes en Sala, aplicación de herramientas adquiridas.	Abril 27 Sistemas de emisión. Tipos y eficiencias luminosas.
Mayo 04 Sistemas de alimentación eléctrica	Mayo 08 Prácticas y experiencia con circuitos expuestos.	Mayo 11 Sistemas de Control. DMX.	Mayo 15 Herramientas de la luz.	Mayo 29 Naturaleza de luz. Historicidad y avance tecnológico	Junio 01 Herramientas de la luz		
Junio 05 Luz y tecnologías. Teoría y práctica. Experiencias en sala.	Junio 08 Sensación y percepción.	Junio 12 Fisiología del ojo.	Junio 15 Práctico experimental N° 3	Junio 19 Luces y sombras. Experiencia en sala.	Junio 22 Práctico experimental N° 4	Junio 26 Iluminación Aplicada.	Junio 29 Desarrollos de aproximaciones a proyectos lumínicos.
Julio 03 Examen final.	Julio 06 Examen final.						

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

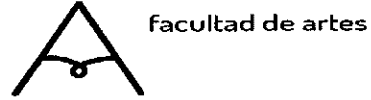

Universidad
Nacional
de Córdoba

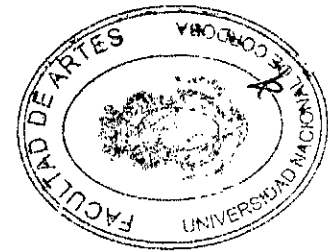

CRONOGRAMA TENTATIVO DE DICTADO DE CONTENIDOS, DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES

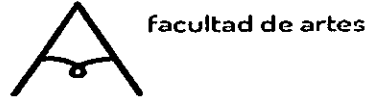
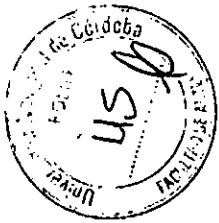
CURSO: 4º		CÁTEDRA:	REALIZACIÓN Y MONTAJE		CICLO: 2018
PROFESOR: Lic. Ariel Merlo					
MES	DIA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES	EVALUACION	
AGOSTO	01	Evolución de los espacios y la técnica teatrales Desde la antigua mekané hasta la era digital. La tipología teatral y sus características. Escenografías tradicionales. Escenografías de telones y corpóreas- Bastidores y practicables. Elementos estructurales básicos que los constituyen. Sistemas de efectos especiales.	Diagnóstico: Sondeo de contenidos previos. 1. Revisión de contenidos sobre el aspecto histórico y la evolución de los espacios teatrales. 2. Transfieren diseño de una configuración tridimensional a piezas bidimensionales. Sondear conocimientos sobre dibujo técnico y normativas. 3. Clase tipo magistral con proyección y observación de imágenes. 4. Solicitud de materiales.	Diagnostica- mediante observación directa.	
	08	Equipamiento escénico. Los elementos escenográficos Funcionalidad. Operatividad desde puentes y parrillas. Sistemas de elevación- Poleas y aparejos- Tiros manuales, contrapesados, motrices y mixtos. Drapería- Telones, fondos, panoramas y cicloramas. Conformación de la cámara negra- Estudio de los afores. Pisos de escenario – Mecanismos de movimiento: giratorios, silletas, ascensores. Trampas. Escenografías tradicionales. Escenografías de telones y corpóreas- Bastidores y practicables. Elementos estructurales básicos que los constituyen. Sistemas de efectos especiales.	1. Clase tipo magistral con proyección y observación de imágenes. 2. Plantean un dispositivo escenográfico sencillo que contemplen diversas alturas, niveles y accesos. 3. Se intercambian los diseños y planifican la estructuración de cada parte del dispositivo teniendo en cuenta los accesos.	Observación directa sobre el trabajo de ejercitación-	
	15	Organización de los talleres. Organización de los materiales y su acopio. Organización de las herramientas y su utilización. Mobiliario e instalaciones. Materiales y su utilización. Maderas- Metales- Plásticos- Herraes. Nuevos materiales aplicados a la realización de escenografías y	1. Clase con apoyatura de imágenes. 2. Análisis de estructuras laborales de función técnica en diversos organismos. 3. Inicio T. P. 1	Según resolución y planteos de las ejercitaciones.	

Universidad Nacional de Córdoba

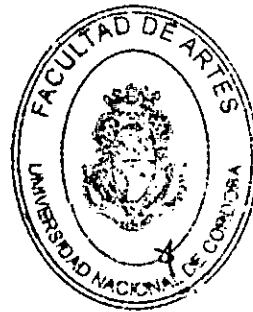

		técnicas de realización. Materiales de reciclado. Equipos de trabajo. Roles y funciones. Competencias de los integrantes del área de realización. Normativas de seguridad e higiene.		
	22		1. Desarrollo T. P. 1: Trabajo de taller sobre resoluciones formales- funcionales y tecnológicas del proyecto.	Observación directa- Correcciones individuales. Puesta en común.
	29	Fases de la construcción de la escenografía. Planificación- Tiempos: Camino crítico. Presupuestos Trabajos preliminares- Plantas y alzados de despiece. Técnicas de realización: tipos y características. Construcción. Análisis de las cargas.	1. Clase tipo magistral con proyecciones y observación de imágenes. 2. Ejercicio de organización y planificación de tareas para establecer camino crítico. Armado de presupuesto de los materiales necesarios para el dispositivo. 3. Ejercitación sobre camino crítico de planificación técnica. 4. Consultas sobre el desarrollo del Trabajo práctico: Entrega próxima clase.	Observación directa e interés en el desarrollo de las actividades.
	05	Tratamiento de las superficies: Texturas- Modelados- Calados y Ornamentos. Técnicas de realizaciones tradicionales y modernas.	1. Clase teórica con observación de imágenes. 2. Solicitar materiales para trabajar pxmas. clases	Entrega T.P. 1
	12		1. Desarrollo del T. P. 2: trabajos sobre tratamientos en superficies. 2. Solicitar información sobre objetos de utilería.	Observación directa y sobre el desarrollo de las actividades.
	19	EXAMENES TURNO ESPECIAL SEPTIEMBRE		
SEPTIEMBRE	26	Fases de la realización del atrezzo- Utería, atrezzo u objeto escénico. Planos de despiece- Estudio de la volumetría- Materiales y técnicas para la realización.	1. Clase teórica con observación de imágenes. 2. Desarrollo del T.P2: Consultan y finalizan.	Observación directa y sobre el desarrollo de las actividades
	03		1. Desarrollo del T.P. 3 Diseño de objeto escénico. Estudio de la volumetría y planificación del proceso.	Entrega T. P. 2
OCTUBRE	10	El Montaje. Planificación- Puesta en espacio- Replanteo de la escenografía. El equipo humano de maquinaria- Delimitación de roles Montaje de Bastidores y Practicables. Sistemas de anclaje, ensamblajes y fijación. Herramientas. Ensayos técnicos de escenografía- Mantenimiento de escenografías durante temporada- Desmontajes y almacenajes.	1. Clase teórica con observación de imágenes. 2. Ejercitaciones sobre situaciones particulares y tomas de decisiones sobre sistemas de montaje de escenografías	

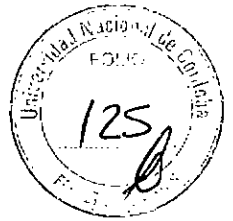
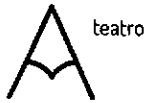
	17	Proyecto Integrador	Trabajo de Taller sobre proyecto	Entrega T.P.3	
	24	PARCIAL 1			
	31	Proyecto Integrador	Trabajo de Taller sobre proyecto		
NOVIEMBRE	07	Proyecto Integrador	Puesta en común de Proyectos	Entrega de Trabajo de Proyecto integrador.	
	14	ULTIMA CLASE- Recuperatorios - Acreditación	Alumnos recuperan trabajos.	Acreditación Final	
	21				
	28	TURNO EXAMENES NOVIEMBRE			
		RECESO			

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

Miguel Ariel

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

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 1989

Asignatura: SEMINARIO DE SONORIZACION II cuatrimestral

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC

Distribución LUNES 15 a 17hs salon AZUL abajo.

I. FUNDAMENTOS

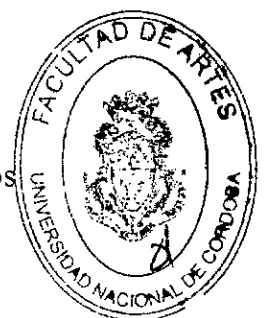
El estudiante de teatro (al igual que muchos participantes en el mundo de las artes escénicas) subestima el profundo impacto que tiene lo sonoro dentro del fenómeno teatral. En este seminario, se trata de zanjar este vacío crucial, introduciendo los conceptos más básicos y fundamentales del fenómeno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

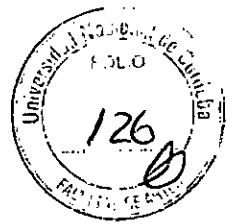
*Falta de diseños apropiados sonoros para la sala teatral.

*Falta de criterios y de manejo tecnológico para elegir, crear y organizar sonidos

facultad de artes

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.

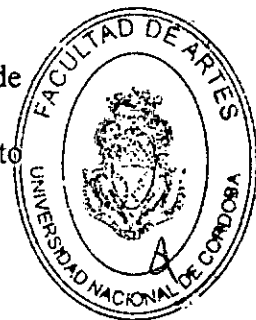
Elaborar el concepto de descubrimiento de lo sonoro en el texto escrito y dicho a través de trabajos de sonorización de textos sin el uso de incentivos visuales (luces, vestuario, escenografía), descubriendo el concepto de "lo acusmático".

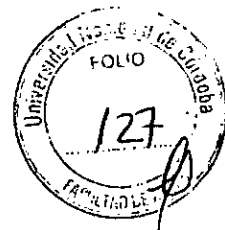
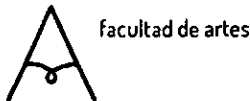
Crear recursos sonoros dentro y fuera de la escena sin el uso de lo tecnológico para dar valor al puro sonido en un contexto de diseño sonoro acústico.

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: MUSICA

Multiplicidad de escuchas
Categorías según criterios inventados y pre-establecidos

Unidad 2: MICROFONOS

Tipología
Grabación de voces y de efectos
Proximidad - distancia
Patrones polares
Impedancia
Alcances - usos en sala
Inalambricos - tipos
Uni direccionales - bi direccionales - omni direccionales

Unidad 3: CONSOLA DE SONIDO

Descripcion conexiones
Cableado
Paneos
Estereo
Multi parlantes
Insertos de reverbs y procesadores

Unidad 4: CONCEPTO DE LO DIGITAL - AUDIO

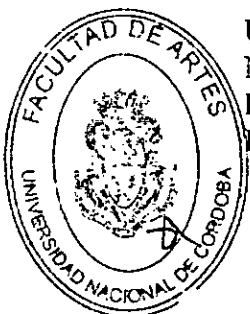
Conversion analogica digital
La computadora- Edición de audio. Filtro digital. Ecuación paramétrica y gráfica -
Normalización - Efectos digitales - Fade in/out - Multitrack - Crossfade
Mezcla de voces, efectos, música y ambientación. Criterios básicos

Unidad 5: TEATRO CORAL

La voz como material sensible y constructivo en una escena.
El Coro. Masa-Multiplicidad-Homogeneidad-Polifonía-Heterogeneidad-
Ejercicios en clase sobre textos-Improvisaciones corales

Unidad 6: EL PAISAJE SONORO

Narrativas registradas en multitrack.
Potencial uso en una escena teatral
El Paisaje como narración simbólica, metafórica y determinante de los niveles vistos en

la primera parte del Seminario.

Unidad 7: EL DISEÑO LLEVADO A LA PRACTICA

Elaboración de una planta de sonido

Elaboración de una hoja de sonido para un técnico de sala.

El plan de trabajo efectivo

EL "bolso" para la técnica: crear una lista de elementos indispensables para llevar a una sala y realizar la puesta de sonido.

TRABAJOS PRACTICOS:

Lista de opuestos musicales

Crear un pasiaje sonoro en multitrack

Crear una puesta sonora con actores, breve, sobre un texto conocido

Crear un pequeño radioteatro en vivo

Trabajo final: Crear un diseño sonoro con música, efectos, un paisaje sonoro, planta de sonido, hoja de sonido, el bolso técnico, eligiendo una sala real teatral y justificando el diseño en términos del texto elegido, la ubicación y cantidad de público, la localización y

cantidad de los parlantes, la sala, los actores, el tema dela obra, el estilo y otras coordenadas que expliquen el porqué de las elecciones sonoras y del diseño en particular.

IV.METODOLOGÍA DE CLASES

Las clases duran 2 horas. Son teórico-prácticas.

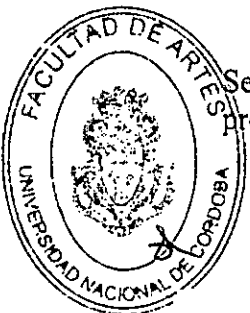
Se identifican los aspectos teóricos del día y luego se procede a trabajar grupalmente con experiencias sonoras que el profesor propone (canto, texturamiento, localización en el espacio, improvisación, juegos sonoros y teatrales) para descubrir los efectos del sonido en vivo y en relación a otros y a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

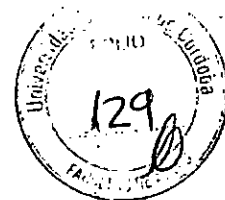
V. PROMOCIÓN DE LA MATERIA

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

facultad de artes

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

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

teatro.

facultad de artes

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

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

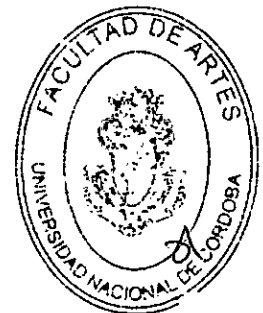
Pierre Shaeffer - Tratado del objeto sonoro

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

teatro

facultad de artes

UNC

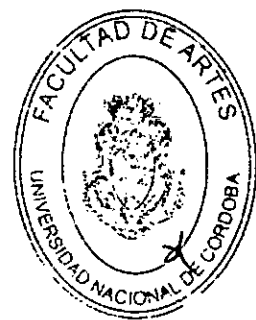
Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA DE CLASES LUNES 15 a 17 / SEMINARIO DE RECURSOS SONOROS 2018 segundo cuatrimestre.

- Clase 1. 6/8 : Consola-Microfonos-Parlantes. Repaso de tecnicas y conceptos
- Clase 2 13/8: Practico en clase tecnologico sobre textos y ejercicios con uso de celulares, notebooks y consola + microfono
- Clase 3 21/8: Teatro Coral concepto ejercicios
- Clase 4 28/8: Teatro Coral practico en clase
- Clase 5 3/9: Teatro Coral presentacion de practico grupal coral
- Clase 6 10/9: Teatro Coral analisis de escenas de El Cura-teatro coral de Jose Luis Arce
- Clase 7 17/9: Musica y cine/video
- Clase 8 1/10: Musica y cine/video Practico en clase
- Clase 9 8/10: Musica y cine/video presentacion de practico en clase. Analisis grupal
- Clase 10 22/10: Teatro Sonoro. Elección de textos teatrales. Concepto global sonoro.
- Clase 11 30/10: Planta de sonido – Guin sonoro - Pistas de audio. Audio Digital. Audacity. Adobe Audition. Concepto de teatro multimedial.
- Clase 12 5/11: practicos de escena de teatro sonoro / seguimiento en clase de propuestas
- Clase 13 12/11: presentacion de propuestas
- Clase 14 19/11: parcial final multiple choice de conceptos técnicos y manejo de tecnologia.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

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

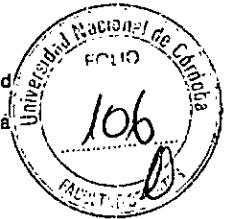
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO - Orientación Escenográfica - PLAN 1989.

Asignatura: SEMINARIO DE ILUMINACIÓN II – Plan '89.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Daniel Alejandro Maffei.

- Ayudantes Alumnos:

Ayudantes Alumnos: María Sol Moreno.

Distribución Horaria: Martes de 11:30 hs. a 13:30 hs. Sala Escenotécnica – Azul Primer Piso

Viernes de 8:00 hs. a 12:00 hs. Sala Azul.

Montajes escénicos: se informan en el horario de cátedra con una semana de antelación.

Turno: Turno único (mañana) – Cátedra única.

Atención de estudiantes: martes y viernes de 9:00 a 11:00 o a través del correo electrónico danielmaffei@artes.unc.edu.ar

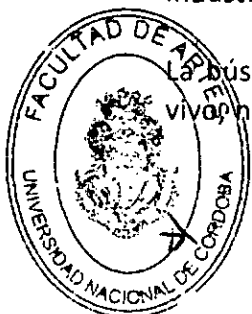
PROGRAMA

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 porqué 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

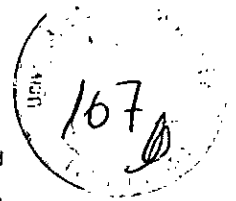
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

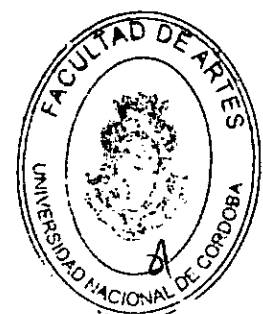
Pinturas, imágenes, esculturas, palabras, paisajes, sensaciones, colores, texto dramático y otra infinidad de componentes pueden ser soportes de la construcción de una idea lumínica proveniente del pensamiento lumínico, que en definitiva tendrá como objetivo acompañar la puesta en escena, pero, la construcción 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 corre pasa inadvertida. En este entre radica el trabajo del iluminador, construir imágenes poéticas para un espectáculo, mostrando, ocultando, oscureciendo e iluminando.

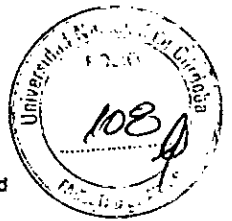
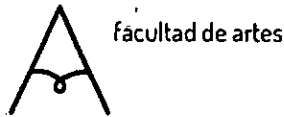
La traducción de la idea luz, supone una articulación entre herramientas propias de la producción lumínica y herramientas del diseño que permiten al iluminador comunicar, escribir y producir una transferencia concreta que construirá sensaciones visuales interpelando al ojo del espectador y estableciendo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

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

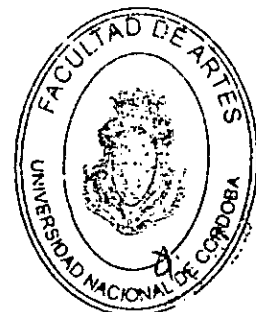
Construcción del pensamiento lumínico.

Unidad I

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

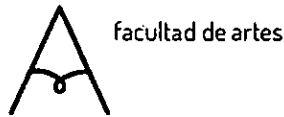
Unidad II

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

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.*

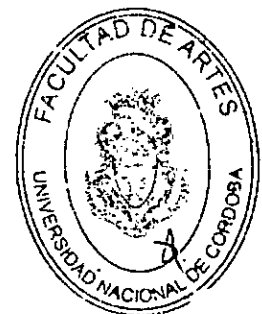
Apuntes de Cátedra: *“Evolución Histórica De Las Teorías Acerca De La Naturaleza De La Luz”*
“Qué es un nanómetro” – “Percepción visual”.

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

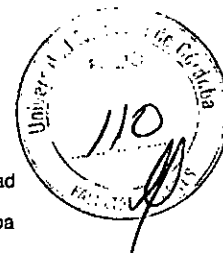
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

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.

Córdoba Gonzalo, *Fuentes De Luz*.

Córdoba Gonzalo, *La trampa de Ghoete*.

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

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

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

Pavis, Patrice, *Diccionario del Teatro*, 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.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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" 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.

6- Evaluación

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

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

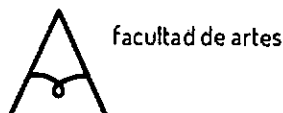
Alumnos promocionales

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.

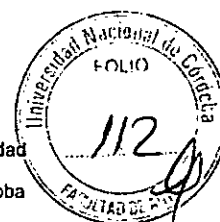
Alumnos regulares

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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 desaprobado.

Tercera Parte: Examen Práctico con luminarias teatrales.

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

El estudiante que decida rendir el examen libre deberá 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.

7- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

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.

Cronograma tentativo para – Segundo Semestre Ciclo 2018.

Consideraciones Generales.

- Inicio de Clases: 30 de julio.
- Feriatos: 20 de agosto. Paso a la inmortalidad del Gral. San Martín
21 de septiembre. Día del estudiante.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

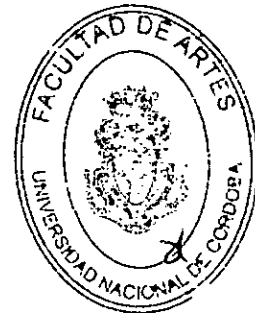

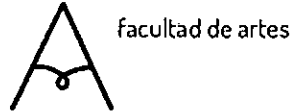
15 de octubre. Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

- Semana de exámenes según Calendario Académico: del 24 al 28 de septiembre.
- Finalización del Primer Cuatrimestre: 16 de noviembre de 2018.

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

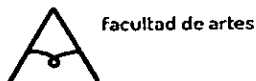
<p>Julio 31 Presentación de la materia y equipo de Cátedra. Normas de Higiene y Seguridad para el Trabajo ecléctico. Clase obligatoria independiente a la elección de cursada.</p>								
<p>Agosto 03 Montaje en sala. Actividad de práctica y aplicación</p>	<p>Agosto 07 Teórico. Núcleo Temático I Unidad I</p>	<p>Agosto 10 Montaje en Sala. Proyectos de Texto Teatral.</p>	<p>Agosto 14 Teórico. Núcleo Temático I Unidad I</p>	<p>Agosto 17 Montaje en Sala. Proyectos de Texto Teatral.</p>	<p>Agosto 21 Teórico. Núcleo Temático I Unidad I: idea cubo – idea zona.</p>	<p>Agosto 24 Montaje en Sala. Proyectos de Texto Teatral.</p>	<p>Agosto 28 Teórico. Núcleo Temático I Unidad II</p>	<p>Agosto 31 Montaje en Sala. Proyectos Texto Teatral</p>
<p>Septiembre 04 Teórico. Núcleo Temático I Unidad II</p>	<p>Septiembre 07 Montaje en Sala. Proyecto Varieté de Teatro.</p>	<p>Septiembre Teórico. Núcleo Temático I Unidad II</p>	<p>Septiembre 14 Montaje en Sala. Experimentación con herramientas de la luz.</p>	<p>Septiembre 18 Teórico. Núcleo Temático II Unidad III</p>	<p>Septiembre 21 Día del Estudiante</p>	<p>Septiembre 25 Turno especial de exámenes</p>	<p>Septiembre 28 Turno especial de exámenes</p>	
<p>Octubre 02 Teórico. Núcleo Temático II Unidad III</p>	<p>Octubre 05 Montaje en Sala. Proyecto Trabajo Final.</p>	<p>Octubre 09 Teórico. Núcleo Temático II Unidad III</p>	<p>Octubre 12 Montaje en Sala. Proyecto Producción IV año "Psicosis"</p>	<p>Octubre 16 Teórico. Núcleo Temático II Unidad IV</p>	<p>Octubre 19 Experimentación con escenas de Texto Teatral. "El Arca de Mimi"</p>	<p>Octubre 23 Teórico. Núcleo Temático II Unidad IV</p>	<p>Octubre 26 Montaje en sala. Análisis de escenas de Producción III – "La Cantante calva"</p>	<p>Octubre 30 Teórico. Núcleo Temático III Unidad V</p>
<p>Noviembre 02 Montaje en Sala. Proyecto Catedra Producción I</p>	<p>Noviembre 06 Teórico. Núcleo Temático III - Unidad V</p>	<p>Noviembre 09 Parcial.</p>	<p>Noviembre 13 Recuperatorio.</p>	<p>Noviembre 16 Coloquio y Cierre.</p>				

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s:	Licenciatura en Teatro Plan: 1989 / 2016 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:	Gordillo Cristian
- Ayudante alumno:	
Distribución Horaria:	
- Turno único:	Miércoles de 15:00 a 18:00
- Horario de atención a alumnos:	Miércoles de 18:00 a 19:00

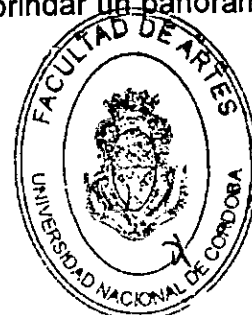
I.- FUNDAMENTACIÓN:

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 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

teatro

facultad de artes

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:

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.

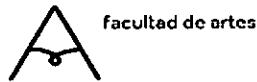
El alumno se apropiará del lenguaje, desde la práctica, desde su indagación y desde la experiencia previa en el tránsito realizado por las diversas áreas de conocimiento de la carrera. De ese modo le permitirá hacer una lectura crítica de la caracterización como parte del todo integral que implica una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

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

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

252
0

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.

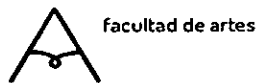
Concluyendo, el alumno podrá, una vez transitado los contenidos de este Seminario y profundizando permanentemente, hacerse cargo de los signos estudiados de un modo responsable e integrar equipos de trabajo tanto en el ámbito teatral como cinematográfico y del espectáculo en general.

II.- OBJETIVOS:

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

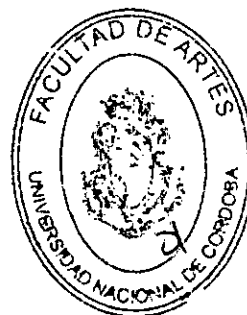
- Reconocer los procesos de diseño y realización del Vestuario y el Maquillaje como una parte fundamental del complejo entramado que se aboca a una tarea en común: la producción teatral.
- Diseñar ambos objetos teniendo en cuenta su fuerte carácter productor de sentidos en la escena.
- Fortalecer las 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.
- Resolver de manera creativa las instancias morfológicas, funcionales, tecnológicas y económicas de los diseños generados en una necesidad escénica.
- Acercarse a las nuevas tecnologías aplicables a proyectos escenotécnicos de complejidad diversa.
- Conocer y emplear las diferentes fuentes de documentación histórica del traje como apoyo para la labor creativa durante el proceso de diseño y la realización.

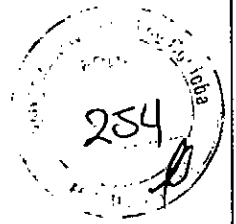

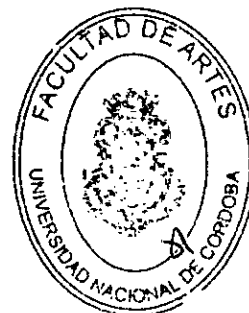
III.- CONTENIDOS:

UNIDAD	CONTENIDOS
<p>I El maquillaje profesional</p>	<p>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. 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. Correcciones faciales.</p>
<p>II Caracterizar el personaje</p>	<p>Maquillaje de Caracterización Pictórico. El boceto en la caracterización- Importancia del mismo. Técnica tradicional de Claro-oscuro. Cambios faciales- Tipologías de caracterización – Maquillaje de Fantasía y Fantástico. Efectos especiales desde lo pictórico. Estética del nuevo circo. Progresión de edades. Edad madura y tercera edad. Envejecimiento progresivo y técnicas de rejuvenecimiento. Diferentes aspectos- Raciales e históricos. Prótesis simples- Construcción de personajes desde la técnica pictórica. Postizos de pelo. Materiales y técnicas de aplicación. Posticería en Krepe: bigotes, barbas, cejas, patillas a través del uso del pelo natural y sintético. Maquillaje protésico plástico y efectos especiales. Técnicas de laboratorio- Impresiones- Duplicaciones- Moldes. Vaciado y Moldeados- Aplicaciones y Prótesis de látex, espumas de latex y espuma de poliuretano. Efectos especiales: Quemaduras- Contusiones- Efectos de sangrado- Cicatrices.</p>

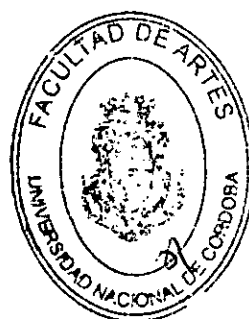
<p style="text-align: center;">III Vestir el personaje</p>	<p>El Vestuario como sistema expresivo. Relación del vestuario en la Puesta en escena. Códigos intraescénico y extraescénico. La tarea del diseñador de Vestuario. Tipologías de personajes</p> <p>El proceso de diseño de Vestuario.</p> <p>Fase 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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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>

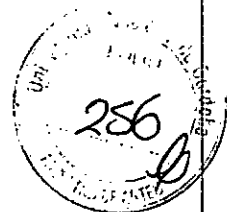

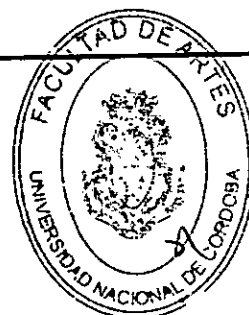
IV.- BIBLIOGRAFÍA:

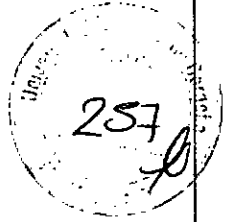
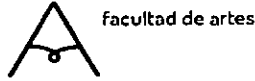
UNIDAD	BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ANGELINI, JOSÉ M. y otr. (2004) <i>El maquillaje escénico</i>. Ed.Libros del Rojas. Bs. As. ▪ BELLI, ADRIANA (2017) <i>Apuntes para el curso Maquillaje y Peinados 1</i>. I.S.A. Teatro Colón. Inéd. Buenos Aires. ▪ HEFFNER, HUBERT; (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. ▪ 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.

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

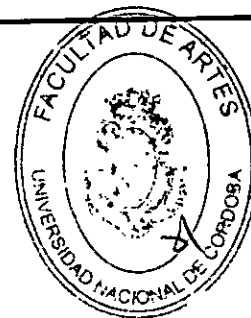
V	<ul style="list-style-type: none">▪ HUAIXIANG, TAN (2004) <i>Character costume figure drawing</i>. Elsevier Ed. China.▪ NADOOLMAN, DEBORAH. (2003) <i>Diseñadores de vestuario- Cine</i>. Bs. As. Ed. Océano.▪ ----- (2014) <i>Diseño de Vestuario</i>. Blume Ed. Barcelona.
---	--

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/>

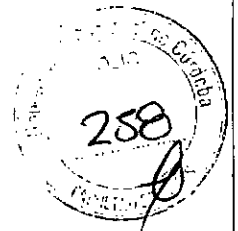
teatro

facultad de artes

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.

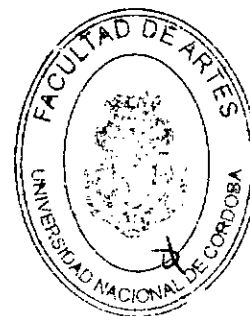
Partirá desde consignas que planteen alguna necesidad de diseño para personajes en teatro, cine o televisión, su análisis y un plan estratégico para optimizar los tiempos de materialización haciendo uso de conocimientos previos, los que adquiera en el cursado de la presente asignatura y de aquellas posibilidades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

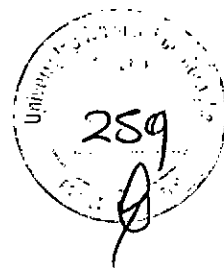
teatro

Facultad de artes

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.

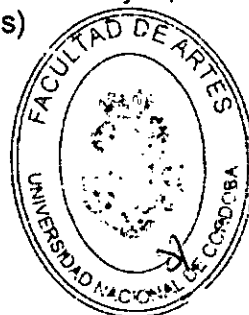
Se programan dos exámenes parciales de carácter teórico práctico donde se plantee una situación a resolver en taller y consignas teóricas. Tres Trabajos Prácticos que progresivamente irán integrando los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores y un proyecto integrador, que dé cuenta de una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

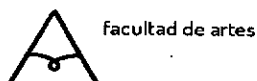
VIII.- REQUISITOS PARA APROBACIÓN DEL SEMINARIO:

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 promediables 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:

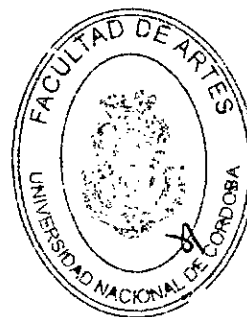
- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán 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

Instancia Oral

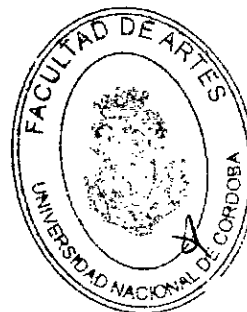
- Presentará un trabajo que dé cuenta de un proceso de diseño y realización partiendo del análisis textual de una propuesta para cualquier modalidad de trabajo (teatro- ópera- danza- cine- televisión) Utilizará las piezas gráficas necesarias para la comprensión total del fenómeno: Bocetos, fichas técnicas, 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.

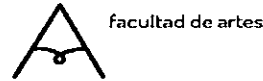
IX.- DISPOSICIONES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE:

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.

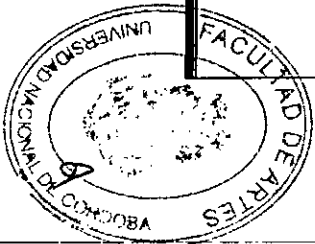
Son importantes las adecuadas condiciones de higiene de los talleres, concientizando al alumno y los colegas docentes para que al finalizar cada encuentro el lugar quede en condiciones óptimas.

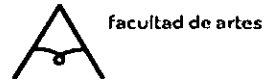

CRONOGRAMA TENTATIVO DE DICTADO DE CONTENIDOS, DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES

CURSO: 3°- 5° (Lic. Teatro) 2° (Tec. Esceno)	CÁTEDRA: <b style="text-align: center;">SEMINARIO DE CARACTERIZACIÓN SEMINARIO DE DISEÑO DE VESTUARIO Y MAQUILLAJE	CICLO: 2018		
PROFESOR: Lic. Ariel Merlo				
MES	DIA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES	EVALUACION
MARZO	21	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.
	28	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.	
ABRIL	04	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.	Clase teórica. Proyección de imágenes. Ejercitaciones sobre correcciones faciales con técnica del claroscuro.	Observación sobre ejercitaciones

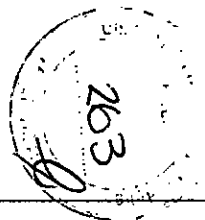
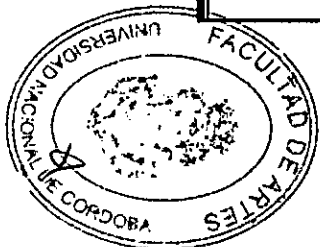

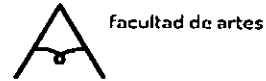
13
262

Universidad Nacional de Córdoba

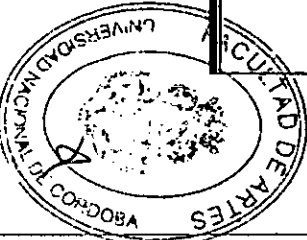
		Códigos intraescénico y extraescénico. La tarea del diseñador de Vestuario. Tipologías de personajes.		
	11	Efectos especiales y prótesis efímeras. Con técnica pictórica. Progresión de edades. Edad madura y tercera edad. Envejecimiento progresivo y técnicas de rejuvenecimiento. Diferentes aspectos- Raciales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

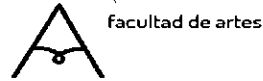

MAYO	02	El proceso de diseño de Vestuario. Fase analítica: Análisis del Texto dramático y Necesidades textuales del Vestuario. Desglose escénico- Jerarquías de diseño de personajes. Relación con los otros diseños- Condicionantes del diseño. Fase creativa: Conceptualización- Los paneles inspiracionales- Panel conceptual. Formulación estética - Panel universo del personaje-	Clase expositiva con proyecciones Ejemplo de desglose de guión técnico. Práctica en taller a partir de un texto dramático Trabajo Práctico 2: Desarrollo prótesis sencilla en latex.		
	09	Las fuentes de documentación. Breve panorama de la historia social del traje.	Inicio exposición de panorama histórico del traje. Desarrollo de colocación de prótesis.		
	16	Las fuentes de documentación. Breve panorama de la historia social del traje.	Continúa exposición sobre la historia del traje Inicio Trabajo Práctico Integrador.	Entrega T.P.2 Carpeta técnica	
	23	EXAMENES TURNO ESPECIAL MAYO			
	30	Las fuentes de documentación. Breve panorama de la historia social del traje.	Continúa exposición sobre la historia del traje Desarrollo Trabajo Práctico Integrador.		
JUNIO	06	La documentación técnica. El figurín de Vestuario-Fichas técnicas y despiezos- Presupuestos- Planificación de los tiempos de realización.	Clase teórica con apoyo audiovisual. Solicitar materiales de moldería.		
	13	La realización de Vestuario. El taller de realización- Organización. Textiles empleados	Desarrollo ejercicio de moldería básica. Trazados y cortes. Trabajo de taller.	Observación directa Monitoreo de	

15
264

		en la realización de Vestuarios para teatro, cine y televisión. Moldería básica y trazados. Moldería básica y trazados.		diseño
	20	FERIADO		
	27		Trabajo Taller sobre proyecto integrador	
JULIO	04	ULTIMA CLASE- Recuperatorios- Acreditación	Recuperatorios- Firma libreta	Acreditación Final
		RECESO		

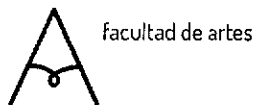

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

Mario Ariel

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

5
S

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro (Plan 2016); Profesorado en Teatro (Plan 2016)

Asignatura: Actuación I

Equipo Docente:

Profesor Titular: Lic. Marcelo Arbach

Profesor Adjunto: Lic. Andrés Rivarola

Distribución Horaria

Comisión Mañana

Martes: 8:30 a 11:30

Comisión Tarde

Martes: 15:00 a 18:00

Contacto: marceloarbach@artes.unc.edu.ar; andresrivarola@artes.unc.edu.ar

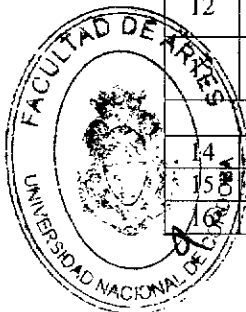
Cronograma 2018:

*Recordamos que la misma clase se dicta dos veces por los mismos docentes debido al doble horario que se ha dispuesto atendiendo a la cantidad de estudiantes ingresantes.

*Damos en llamar las clases “práctico-teórica” ya que se invita primero a la experimentación de las problemáticas para luego relacionarlas con el material bibliográfico de los referentes teóricos y comprender la elaboración conceptual a partir de la experimentación. Dicha metodología es fundamental en el aprendizaje de la actuación.

*Cabe destacar también que los contenidos de las unidades se exponen durante el año de manera espiralada ya que en las problemáticas de la actuación, la mayoría de las nociones no son lineales, sino que están presentes permanentemente en distintos niveles de complejidad.

1	27 Mar	Clase presentación	Presentación de la materia, Programa, Contenidos, Desarrollo, Metodología
2	3 Abr	Clase práctico-teórica	Inicio de reconocimiento de las problemáticas de actuación (Unidad I)
3	10 Abr	Clase práctico-teórica	Inicio de reconocimiento de las problemáticas de actuación (Unidad I)
4	17 Abr	Clase práctico-teórica	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad I, II)
5	24 Abr	Clase práctico-teórica	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad I, II)
6	8 May	Práctico N°1	Apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad I, II)
7	15 May	Clase teórica	Exposición de materiales bibliográficos. Parte I del corpus teórico.
8	29 May	Parcial N°1	Parcial escrito sobre materiales bibliográficos. Primera parte del corpus teórico.
9	5 Jun	Clase práctico-teórica	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad III)
10	12 Jun	Clase práctico-teórica	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad III)
11	19 Jun	Clase práctico-teórica	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad III)
12	26 Jun	Práctico N°2 (Parte 1)	Apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad III)
	3 Jul	Práctico N°2 (Parte 2)	Apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad III)
Receso			
14	31 Jul	Clase práctico-teórica	Avance de reconocimiento de las problemáticas de actuación (Unidad IV)
15	7 Ago	Clase práctico-teórica	Avance de reconocimiento de las problemáticas de actuación (Unidad IV)
16	14 Ago	Clase práctico-teórica	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad V)

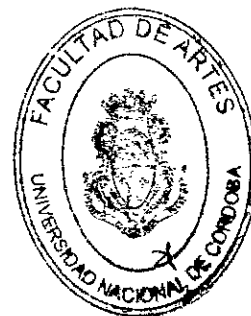

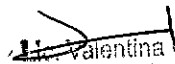

18	28 Ago	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas. Integración de todos los contenidos.
19	4 Sep	Práctico N°3	Apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidades IV, V)
20	11 Sep	Clase teórica	Exposición de materiales bibliográficos. Parte 2 del corpus teórico.
21	25 Sep	Parcial N°2	Parcial escrito sobre materiales bibliográficos. Parte 2 del corpus teórico.
22	2 Oct	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas. Integración de todos los contenidos.
23	9 Oct	Práctico N°4 (Parte 1)	Presentación de boceto para la escena final.
24	16 Oct	Práctico N°4 (Parte 2)	Presentación de boceto para la escena final.
25	23 Oct	Escena Final/Parcial N°3 (Parte 1)	Presentación de escena final
26	30 Oct	Escena Final/Parcial N°3 (Parte 2)	Presentación de escena final
27	6 Nov	Recuperatorios	Recuperatorios de parciales escritos
28	13 Nov	Recuperatorios	Recuperatorio Escena final
	20 Nov	Coloquios Promocionales / Firma de libretas	

M. Arbach.

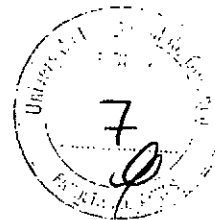
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro (Plan 2016); Profesorado de Teatro (Plan 2016)

Asignatura: Cuerpo y Movimiento I

Equipo Docente:

Profesor Titular: Lic. Mónica Barbieri

Profesor Adjunto: Lic. Adrián Andrada

Distribución Horaria

Comisión Mañana - A

Lunes: 8:30 a 11:30

Comisión Tarde - B

Jueves: 15:00 a 18:00

Contacto: monicabarbieri@artes.unc.edu.ar; adrianandrada@artes.unc.edu.ar

Marzo

Lunes 26

Presentación de la Cátedra

(Clase compartida comisión A y B)

Abril I

Lunes 2 y jueves 5

Técnica del movimiento

Taller de Creatividad.(Líneas rectas y curvas)

Lunes 9 y jueves 12

Técnica del movimiento

Taller de Creatividad. (Empujar),

Lineamientos generales de entrenamiento, con elementos de la técnica del teatro antropológico.

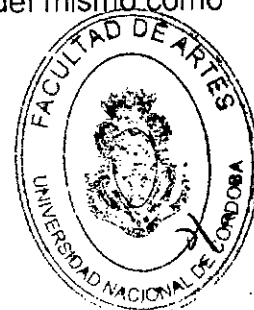
Lunes 16 y jueves 19

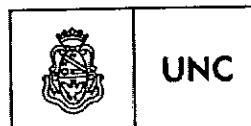
Técnica del movimiento

Taller de Creatividad (Crayones)

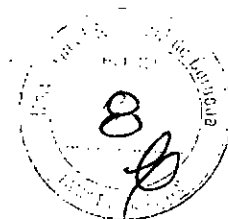
Ejercitación sobre trabajo de observación del movimiento y la posibilidad del mismo como generador de sentido.

Lunes 23 y jueves 26

Universidad
Nacional
de Córdoba

Técnica del movimiento

Taller de Creatividad (Brainstorming)

El concepto de la idea como disparador escénico.

Mayo

Lunes 7 y jueves 10

Técnica de Creatividad

Teorías de la Creatividad, lectura, discusión e intercambio de material teórico.

Lunes 14 y jueves 17

Técnica del movimiento

Formas de Locomoción

Las dinámicas de movimiento como estado actoral y la construcción de relato a través de ellas.

Lunes 21 y jueves 24

Mesa de examen

Lunes 28 y jueves 30

Trabajo Práctico.

(Comisión B) trabajo sobre la noción de lo comunitario y su efecto en el trabajo sobre el espacio.

Junio

Lunes 4 y jueves 7

Técnica del movimiento

Dinámicas

El estado actoral como fenómeno de movimiento y la producción de sentido a través del cuerpo.

Lunes 11 y jueves 14

Técnica del movimiento

Trabajos grupales

Trabajo sobre el gesto, como efecto de eco en la construcción de una corporeidad escénica.

Lunes 18 y jueves 21

teatro

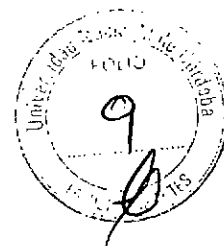

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Trabajo Práctico

Comisión B, Trabajo en el aula evaluación procesual sin nota

Lunes 25 y jueves 28

Técnica del movimiento

Antropología Teatral

Julio 2

Técnica del movimiento

Revisión de la teoría

Ronda de deconstrucción del material trabajado.

RECESO INVERNAL

Julio

Lunes 23 y jueves 26

Examen

Agosto

Lunes 6 y jueves 9

Clase de consulta teórica

Lunes 13 y jueves 16

Parcial

Lunes 20 y jueves 23

Técnica del movimiento

Los elementos del Ritmo

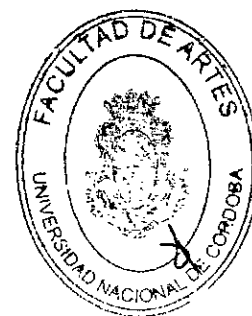
El ritmo como elemento estructural de una partitura escénica

Lunes 27 y jueves 30

Técnica del movimiento

Desarrollo de la percepción

Setiembre

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Lunes 3 y jueves 6

Técnica del movimiento

El objeto percibido

La percepción como mecanismo compositivo, el trabajo sobre materialidades

Lunes 10 y jueves 13

Trabajo Práctico

Lunes 17 y jueves 20

Técnica del movimiento

Percepción del Espacio

Lunes 24

Exámenes (semana del estudiante)

Octubre

Lunes 1 y jueves 4

Técnica del movimiento

Introducción a la Técnica de Fedora Aberastury

Lunes 8 y jueves 11

Consulta sobre Imagen Poética

Técnica del movimiento

Improvisación sobre imágenes poéticas

Lunes 15 (feriado)

Tarea : Leer textos poéticos

Neruda, García Lorca, Alejandra Pizarnik, Borges,
Cortázar, César Vallejo, Vicente Huidobro etc

Jueves 18

Trabajo sobre el concepto de imagen poética y el concepto de fantasía.

Lunes 22 y jueves 25

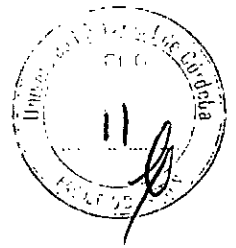
Técnica del movimiento

En grupos improvisar sobre el material que trajeron.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Elegir una imagen poética
Trabajar sobre ella.

Lunes 29

Técnica del movimiento.

Muestra preliminar de trabajos grupales

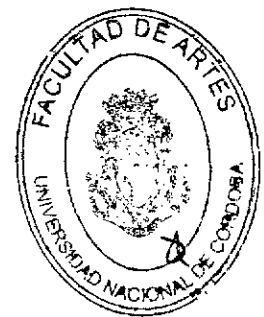
Jueves 1 de noviembre, lunes 8 de noviembre

Presentación final

Amica Barbieri

*Amica B Barbieri
DNI 6258803*

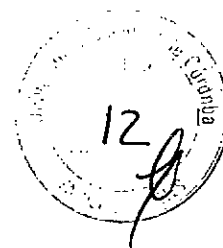
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2018
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: VOZ Y LENGUAJE SONORO I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Marcelo Comandú

Prof. Adjunta: Esp. Emilia Zlauvinen

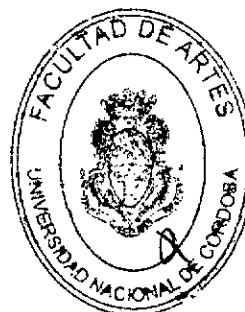
Distribución Horaria

Régimen Anual

Turno mañana: martes de 12hs. a 15hs.

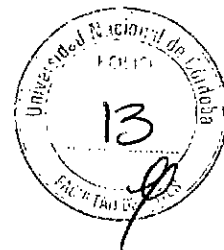
Turno tarde: viernes de 18hs. a 21hs.

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

Licenciatura en Teatro

Cátedra: Voz y lenguaje Sonoro I

Profesor Titular: Lic. Marcelo Comandú

Profesora Adjunta: Esp. Emilia Zlauvinen

Cronograma 2018

Turno mañana: martes de 12 a 15 hs-

Turno tarde: viernes de 18 a 21 hs.

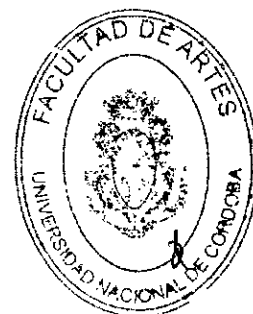
1° semestre		
Fecha ¹	Clase ²	
27 de marzo 6 de abril	T-P	Introducción a la materia. Introducción teórico-práctica al objeto de estudio.
3 de abril 13 de abril	T-P	Introducción al entrenamiento cuerpo-voz. Variables del sonido. El devenir vocal. Exposición de material teórico.
10 de abril 20 de abril	T-P	Entrenamiento cuerpo-voz. La materialidad del sonido vocal. Exposición de material teórico.
17 de abril 27 de abril	T-P	Entrenamiento cuerpo-voz. La voz cantada. Exposición de material teórico.
24 de abril 4 de mayo	T-P	Entrenamiento cuerpo-voz. Exposición de material teórico.
8 de mayo 11 de mayo	T-P	Entrenamiento cuerpo-voz. Tensión y devenir sonoro. Exposición de material teórico.
15 de mayo 18 de mayo	T-P	Entrenamiento cuerpo-voz. Comunicación grupal a partir del sonido vocal. Exposición de material teórico.
29 de mayo 1 de junio	P	Presentación preliminar de escena grupal. Socialización de devoluciones y reflexión a partir de la instancia Taller compartida.
5 de junio 8 de junio	P	Presentación preliminar de escena grupal. Socialización de devoluciones y reflexión a partir de la instancia Taller compartida.
12 de junio 15 de junio	Parcial 1	Presentación final de escena grupal
19 de junio 22 de junio	Teórica y Recuperatorio.	Revisión de teoría previa a la evaluación. Recuperatorio de Parcial 1
26 de junio 29 de junio	Parcial 2	Evaluación de material teórico.
3 de julio	T-P	Introducción al trabajo sobre la palabra.

¹ La fecha superior corresponde al turno mañana (día martes) y la fecha inferior corresponde al turno tarde (día viernes).

² T-P = Teórico-práctica.

P = Práctica.

T = Teórica.

14

2° semestre		
7 de agosto 10 de agosto	T-P	Entrenamiento cuerpo-voz. La palabra. Exposición material teórico.
14 de agosto 17 de agosto	T-P	Entrenamiento cuerpo-voz. La palabra. Exposición material teórico.
21 de agosto 24 de agosto	T-P	Entrenamiento cuerpo-voz. La palabra.
28 de agosto 31 de agosto	T-P	Entrenamiento cuerpo-voz. Introducción práctica a la producción de unipersonal utilizando voz hablada y cantada. Exposición material teórico.
4 de sept. 7 de sept.	T-P	Entrenamiento cuerpo-voz. Introducción práctica a la producción de unipersonal utilizando voz hablada y cantada. Exposición material teórico. El objeto sonoro.
11 de sept. 14 de sept.	Parcial 3	Evaluación teórica.
25 de sept. 28 de sept.	P	Entrenamiento cuerpo-voz. Presentación preliminar de escena unipersonal. Socialización de devoluciones y reflexión a partir de la instancia taller compartida.
2 de octubre 5 de octubre	P	Entrenamiento cuerpo-voz. Presentación preliminar de escena unipersonal. Socialización de devoluciones y reflexión a partir de la instancia taller compartida.
9 de octubre 12 de octubre	Práctica y Recuperatorio	Entrenamiento cuerpo-voz. Presentación preliminar de escena unipersonal. Socialización de devoluciones y reflexión a partir de la instancia taller compartida. Recuperatorio Parcial 3
16 de octubre 19 de octubre	P	Entrenamiento cuerpo-voz. Presentación preliminar de escena unipersonal. Socialización de devoluciones y reflexión a partir de la instancia taller compartida.
23 de octubre 26 de octubre	P	Entrenamiento cuerpo-voz. Presentación preliminar de escena unipersonal. Socialización de devoluciones y reflexión a partir de la instancia taller compartida.
30 de octubre 2 de nov.	Parcial 4 (1° parte)	Presentación final de escena unipersonal.
6 de nov. 9 de nov.	Parcial 4 (2° parte)	Presentación final de escena unipersonal.
13 de nov. 16 de nov.	Recuperatorio y Cierre.	Recuperatorio del parcial 4 y Cierre de la materia.

Consentido
Marcelo Consentido

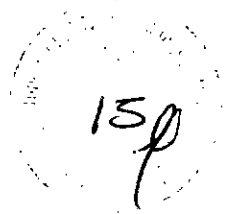
APROBADO POR
 RESOLUCIÓN N° 73/19
 MCD

[Signature]
 Dpto. Asesoría y Evaluación
 Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: **TEATRO**
Carrera/s: **Licenciatura en Teatro (Plan 2016); Profesorado de Teatro (Plan 2016)**
Asignatura: **Escenotecnia I**
Equipo Docente:
Profesor Adjunto a cargo: **Mercedes Coutsiars**
Profesor Adjunto: **Gabriel Mosconi**

Distribución Horaria

Comisión A

Miércoles de 12hs a 15hs

Comisión B

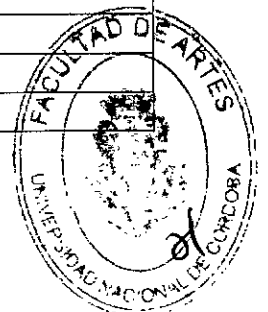
Jueves de 18:30hs a 21:30hs

Contacto: mercedescoutsiars@artes.unc.edu.ar;

gabrielmosconi@artes.unc.edu.ar

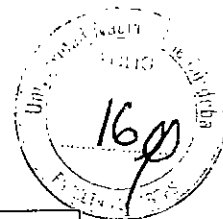
Cronograma Escenotecnia I 2018

Nº	Com. A	Com. B	Temario
1	28/03	05/04	Presentación de la materia. Punto, línea, plano y textura. Elementos compositivos. Collage
2	04/04	12/04	Collage
3	11/04	19/04	Collage
4	18/04	26/04	Entrega TP 1. (solo com. maña) Terminación del collage mas 1 punto de fuga
5	25/04	03/05	Entrega tp 1. (solo com. día) Perspectiva con 1 PF.
6	02/05	10/05	2 puntos de fuga ver Perspectiva con 1 PF.
7	09/05	17/05	Perspectiva con 2 PF.
8	16/05	31/05	Repaso parcial Esquicio Entrega TP 2
9	30/05	07/06	Objeto teórico
10	06/06	14/06	Objeto teórico
11	13/06	21/06	
12	27/06	28/06	Objeto - Practico
13	04/07	05/07	Entrega tp 3
14	01/08	02/08	Visita a los teatros
15	08/08	09/08	Planta y Corte
16	15/08	16/08	Entrega tp 4
17	22/08	23/08	Vestuario
18	29/08	30/08	Vestuario
19	05/09	06/09	Maquillaje
20	12/09	13/09	Maquillaje y entrega de tp 5
21	19/09	20/09	
22	03/10	04/10	Sonido e

Universidad
Nacional
de Córdoba

23	10/10	11/10	Iluminación teórico de tp6
24	17/10	18/10	Taller trabajo tp final, consulta
25	24/10	25/10	Recuperatorios Consulta tp 6
26	31/10	01/11	Taller trabajo tp final, consulta
27	07/11	08/11	Entrega tp 6 final
28	14/11	15/11	firma de libretas
Examen Mayo 18 al 24 de mayo			
Receso de invierno 06 al 29 de julio			
Examen septiembre 24 al 28 de Sept.			
Final de clases viernes 16 de noviembre			

Temas por T.P. y Parcial

Trabajo	Temario
TP 1	Elementos compositivos Punto, línea, plano y texturas. Collage.
TP 2	Perspectiva con 1 y 2 Puntos de Fuga Escenografía
TP 3	Objeto - Resignificación
TP 4	Planta y Corte
TP 5	Vestuario y Maquillaje
TP 6	Iluminación, Sonido Diseño general Puesta en Escena
Parcial 1	Elementos compositivos - Perspectiva con Puntos de Fuga
Parcial 2	Planta y Corte - Objeto -

Lic. Mercedes Coutsiens

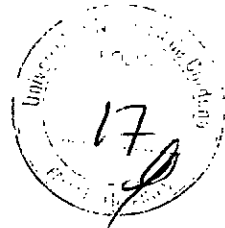
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2018
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: TALLER DE COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunta: Ana Eloísa Ruiz

Prof. Asistente: jazmín Sequeira

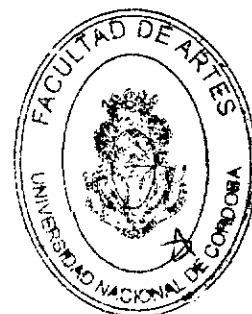
Distribución Horaria

Régimen Anual

Turno mañana: jueves de 9 hs. a 14 hs.

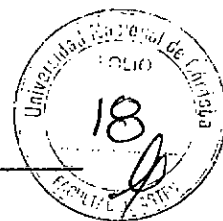
Turno tarde: miércoles de 15 hs. a 20hs.

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cátedra: Taller de Composición y Producción Escénica I

Profesora Adjunta a cargo: Ana Eloísa Ruíz

Cronograma de Evaluaciones 2018

28 y 29 de marzo clase teórico-práctica

4 y 5 de abril clase teórico-práctica

11 y 12 de abril clase teórico-práctica

18 y 19 de abril clase teórico-práctica

25 y 26 de abril Trabajo práctico N°1. Unidad N°1 Tema: **Recorrido, acción y gestualidad.**
Improvisación. Presentación de a dos estudiantes.

2 y 3 de mayo clase teórico-práctica

9 y 10 de mayo clase teórico-práctica

16 y 17 de mayo Trabajo práctico N°2 Unidad N°2 Tema: **Estrategias compositivas.** Diseño general de acciones. Repetición y variación. Gestualidad individual y resonancia grupal. Se trabajará sobre secuencias y situaciones teatrales surgidas del trabajo de improvisación aplicando los contenidos de esta unidad. Presentación de manera grupal

23 y 24 de mayo (semana de exámenes)

30 y 31 de mayo clase teórico-práctica

6 y 7 de junio Trabajo práctico N°3 tema: **Estrategias compositivas.** Temporalidad proyección y ruptura. Presentación de manera grupal.

13 y 14 de junio clase teórico-práctica

20 y 21 de junio clase teórico-práctica

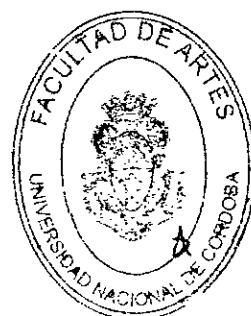
27 y 28 de junio Parcial N°1 Unidad N°1, 2y 3. Temas: **Acción, cuerpo, dramaturgia**
improvisación. Escrito de manera individual.

4 y 5 de julio clase teórico-práctica

1 y 2 de agosto Trabajo Práctico N°4 Tema Unidad N°4: **Análisis del espectáculo.** Escrito individual. Aplicación de los contenidos a través del análisis de dos obras del medio teatral cordobés.

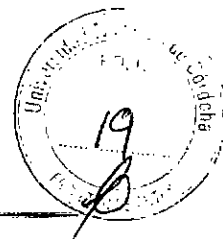
(se entregará los primeros días de octubre)

8 y 9 de agosto clase teórico-práctica

Universidad
Nacional
de Córdoba

15 y 16 de agosto Trabajo Práctico N° 5 Unidad N°5 Tema: Espacio. Presentación de diseño de espacio y una propuesta de instalación práctica. Intervención de sala azul (comisión A) y Teatrino (comisión B) presentación de una carpeta articulando los contenidos de esta unidad.

22 y 23 de agosto clase teórico-práctica

29 y 30 de agosto Recuperatorio de trabajos prácticos (de 15 a 17.30). Clase teórico-práctica (de 18 a 20hs)

5 y 6 de septiembre clase teórico-práctica

12 y 13 de septiembre clase teórico-práctica

19 y 20 de septiembre (semana de exámenes)

26 y 27 de septiembre Trabajo Práctico N°6 Unidad N°5 Tema: Espacio y escena. Creación de una escena grupal a partir del dispositivo espacial diseñado en el TP 3.

3 y 4 de octubre clase teórico-práctica

10 y 11 de octubre Parcial N°2 Unidad N°6 Temas: Elementos compositivos de la escena. Características generales de la producción. Diseño general de espacio. Nociones de temporalidad. Presentación de escena grupal.

17 y 18 de octubre clase teórico-práctica

24 y 25 de octubre Parcial N°3 Unidad N°6 Tema: La escena. Acciones generales. Puntos de tensión. Líneas de sentido. Presentación de escenas grupales.

31 de octubre y 1 de noviembre Parcial N° 4. Unidad N°6 Tema: Producción escénica. Análisis del proceso creativo. Presentación final de escenas grupales (previa a la muestra a público).

7 y 8 de noviembre Recuperatorio de parciales (de 15 a 17,30hs) (clase teórico-práctica) de 18 a 20hs)

14 y 15 de noviembre Jornada completa. Ensayo general y presentación de escenas a público de 9 a 14hs y de 17 a 23hs aproximadamente.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

Ana E Ruiz

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: TEATRO
Carrera/s: Licenciatura en Teatro (Plan 2016)
Asignatura: Problemática de la Imagen Escénica
Equipo Docente:
Profesor Titular: Lic. Zulema Borra
Profesor Asistente: Lic. Analía Juan

Distribución Horaria

Comisión 1º Cuatrimestre

Lunes de 18:30hs a 21:00hs

Comisión 2º Cuatrimestre

Viernes de 15:00 a 18:00

Contacto: zulemaborra@artes.unc.edu.ar; analiajuan@artes.unc.edu.ar

Cronograma 2018

26/3: Presentación de la cátedra. Cronograma. Actividad de diagnóstico. La imagen escénica. Consigna TP4
27/3: Modelización de la imagen. Consigna de TP1
2/4: FERIADO
3/4: Elementos morfológicos
9/4: Elementos escalares
10/4: Elementos dinámicos
16/4: El espacio.
17/4: Presentación TP1
23/4: Color
24/4: Color – Consigna TP2
30/4: DIA NO LABORAL
1/5: FERIADO

Universidad Nacional de Córdoba

7/5: Presentación TP2
8/5: Esas cosas llamadas signos.
14/5: Parcial N1
15/5: Gestalt- Consignas.
22/5: TURNO DE EXAMENES
28/5: Arte del SXX
29/5: Presentación TP3
4/6: Exposición TP3
5/6: Parcial No 2
11/6: Imagen escénica y actualidad
12/6: Elementos básicos de Semiótica para una teoría de la imagen. Cuestionario.
18/6: Metáfora en el Artes. Síntesis entre semiótica y estética.
19/6: Recuperatorios
25/6: Presentación TP4
26/6: Coloquio
2/7: Coloquio
3/7: Cierre y firma de libretas

*Y Bona
Valentina Bona*

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

teatro

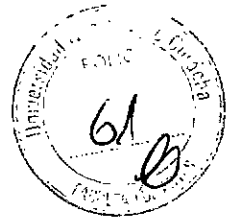

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: PROBLEMÁTICAS DE LA CULTURA Y EL TEATRO

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mariana Jesús Ortecho

Prof. Adjunto: Mauro Alegret

Prof. Asistente: Mariela Serra

Distribución Horaria

Turno único (primer cuatrimestre):

Lunes: de 12 a 14.30 hs.

Viernes: de 9 a 12 hs.

Contacto: maraianortecho@artes.unc.edu.ar; mauroalegret@artes.unc.edu.ar;
marielaserra@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

La voluntad de establecer los confines semánticos –es decir de “de-finir” – determinados conceptos es sin dudas uno de los procedimientos metodológicos más frecuentes en el campo de las ciencias denominadas sociales y humanas. De este modo, y a partir de la concepción de un conocimiento abstracto descorporeizado, las instituciones modernas del saber han destinados sus máximos esfuerzos a la representación cognitiva y racional de los fenómenos que han buscado comprender, o de los recortes fenoménicos que han sido naturalizados bajo las diferentes sendas disciplinares (antropológica, politológica, sociológica, etc.) que las constituyen.

La (noción de) cultura, de esta manera, no ha sido excepción dentro de esta tradición gnoseológica occidental –comprendida aquí como moderno/colonial– habiendo sido definida desde diferentes perspectivas (funcionalista, evolucionista, estructuralista, etc.) de modo limitado y parcial, pero no por partir de un (siempre inevitable) punto de vista –geopolítico, social y hasta personal– sino por desconsiderar aquellas circunscripciones, que de la particular forma de producción de conocimiento (occidental) devienen.

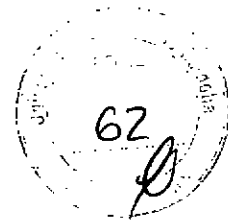

teatro

facultad de artes

El Programa que aquí se propone parte, por lo expuesto anteriormente, de una caracterización del propio dispositivo cultural y epistemológico desde el cual los múltiples fenómenos abarcados bajo el significante "cultura" han intentado comprenderse.

La propuesta consiste entonces en emprender un recorrido de revisión crítica de los propios recursos interpretativos, dominantes en la cultura contemporánea, dispuestos a comprender aquello denominado "cultura", abriendo espacio a sentidos que –por fuera de la producción meramente intelectual y más allá de los horizontes moderno/coloniales– provengan de la afirmación en la propia memoria (sur)americana, valorada en su estatus gnoseológico.

2- Objetivos

2.1 Objetivo General:

Generar un recorrido reflexivo-experiencial que permita la emergencia de sentidos alternos (propios, no necesariamente académicos) en torno a la noción de cultura, mediante la revisión crítica de las características semióticas e interpretativas moderno/coloniales que han tenido como epicentro el espacio de producción científica, con especial énfasis en las áreas sociales y humanas.

2.2 Objetivos Específicos:

- Presentar crítica y dialogalmente el proceso de configuración moderno/colonial mediante el cual se han clasificado (categorial y conceptualmente) la multiplicidad de fenómenos referidos desde el término "cultura".
- Revisar y analizar las características semio-epistemológicas dominantes en el mundo de la academia, identificando sus posibilidades y limitaciones perceptuales por fuera del propio marco de cultura.
- Problematizar el modelo dicotómico de sentido que ha escindido y planteado como irreconciliables, al interior de la cultura occidental, las formas de producción de sentido circunscriptas al mundo de las ciencias (orientadas en el modelo positivista a la búsqueda de la objetividad para alcanzar "la verdad") de aquellas formas de producción de sentido (destinadas a expresar la subjetividad y la producción de "ficción") limitadas al mundo de las artes.
- Reivindicar el tenor gnoseológico privilegiado de la forma de producción/expresión teatral en la vida cultural de los pueblos, trascendiendo la concepción moderno/colonial que la ha limitado a la ficción y el entretenimiento.
- Promover el pensamiento crítico capaz de articular creatividad conceptual y rigor analítico, en una expresión personal y por ello siempre valiosa y singular.
- Contribuir a encender tanto la curiosidad como el respeto por las memorias culturales (sur)americanas denostadas por la dinámica semio-epistemológica

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

moderno/colonial, reproducida fundamentalmente desde sus instituciones más reconocidas de producción e “impartición” del saber.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1: La universalizante perspectiva moderno/colonial

El ordenamiento lineal y temporal de las “culturas” y los pueblos.

La imposición de una matriz epistemológica (interpretativa y perceptual) como modélica y referencial.

La estratégica y peligrosa escisión entre la Ciencia y el Arte.

Unidad 2: Los Estudios de Performance: Un puente (provisoriamente teórico, conceptual y argumental) hacia formas culturales “otras”

La producción performática del sentido: La malla semiótica (ritual) que sostiene la trama de la vida.

Por fuera de los marcos antropocéntricos, el conocimiento que se expresa mediante la escena paisajística de “lo natural”.

El poder poitético del ritual.

Unidad 3: El teatro, como espacio de confluencia cultural, en el centro de la vida social

Más allá de la dicotomía social-natural. Una concepción de vinculación y sutura.

Disputa por el significant “teatro” y un movimiento de resemantización decolonial.

El teatro y la escena de la vida, más allá de la ficción y el entretenimiento.

Unidad 4: Situaciones (inter-)culturales liminales y de “frontera”

La recuperación de lo negado y el aporte a la Pluriversalización epistemológico-cultural.

Diálogos interculturales: La contemporaneidad y el diferimiento temporal.

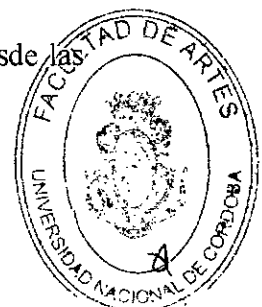
Las imposibilidades de la representación lingüística y las oportunidades de la experiencia escénica para el acercamiento a elementos culturales “otras”.

Unidad 5: De la conceptualización a la experiencia: La(s) noción(es) de cultura desde las significaciones universales hasta los sentidos pluriversales

Limitación de la representación conceptual. Representación y celebración.

Lo extra-ordinario como interrupción de lo cotidiano, ordinario.

Reconstrucción de la propia memoria ritual: la asunción de la diversidad desde las propias experiencias.

teatro

facultad de artes

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Bibliografía Unidad 1:

- Mignolo, Walter (2003) Introducción. Acerca de la gnosis y el imaginario del sistema-mundo moderno/colonial en *Historias Locales/Diseños globales*. Madrid, Akal.
- Castro-Gómez, Santiago (2007) Decolonizar la Universidad. La Hybris del punto cero y el diálogo de saberes. En Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Eds.) *El giro decolonial*. (pp. 79-91). Siglo del Hombre Editores. Bogotá.
- Peyloubet, Paula y Ortecho Mariana (2015) Desafíos empíricos, crítica semiótica y una apuesta por la introducción a nuevos lenguajes en *Signo y Pensamiento*. Vol. XXXIV. N 66. Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana

Bibliografía Unidad 2:

- Diana Taylor (2011) Introducción. Performance, teoría y práctica en Diana Taylor y Marcela Fuentes (Eds.) *Estudios Avanzados de Performance*. México, Fondo de Cultura Económica.
- Guba, Egon. y Lincoln, Yvonna. (2012) Controversias paradigmáticas, contradicciones y confluencias emergentes. En Denzin, N. e Y. Lincoln (comp.) *Paradigmas y perspectivas en disputa*. (pp.38-78). Gedisa, Barcelona.
- Cappona Pérez, Daniela. *Travestismos pobres para teatralidades políticas. Notas sobre un proceso pedagógico de puesta en escena*. Universidad de Valencia. <http://parnaseo.uv.es/ars/stichomythia/stichomythia7/capona.pdf>
- Diéguez Caballero, Ileana (2007) *Escenarios liminales. Teatralidades, performance y política*. Bs. As. Atuel

Bibliografía Unidad 3:

- Denzin, Norman (2001) *La Entrevista Reflexiva y una Ciencia Social Performativa en Qualitative Research Vol. 1 N 1. 23-46*.
- Dubatti, Jorge (2011) *Introducción a los Estudios Teatrales*. Mexico, Juegos de Godot.

teatro

facultad de artes

- Dubatti, Jorge (2014) Qué políticas para las Ciencias del Arte. Hacia una cartografía radicante en *Aura. Revista de Historia y Teoría del Arte*. N 2. Facultad de Arte. Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Bibliografía Unidad 4:

- Ortecho, Mariana (2012) “Reflexiones sobre lo dominante y lo pretendidamente alternativo. Por un principio de referencialidad decolonial” en Remondino, Georgina y Ortecho, Mariana *La comunicación como riesgo: Expresiones autoreferenciales en la cultura contemporánea*. La plata, Editorial Al Margen.
- Ortecho, Mariana (2013) Apuntes para una pluriversalización gnoseológica en “Cómo nos contamos? Narraciones audiovisuales en la Argentina bicentenario.
- Segato, Rita (prensa) Una paradoja del relativismo: El discurso racional de la Antropología frente a lo sagrado. En Frida Gorbach y Mario Rufer (Eds.) *El archivo, el campo. Investigación, escritura y producción de evidencia*. México, Editorial Universidad Autónoma Metropolitana.
- Federici, Silvia (2004) *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Bs. As. Tinta limón

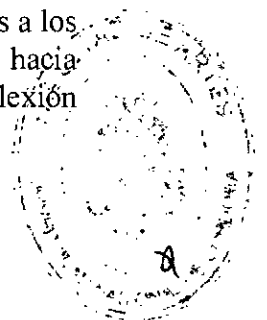
Bibliografía Unidad 5:

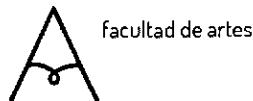
- Depaz Toledo, Zenón (2015) *La cosmovisión andina en el manuscrito de Huarochiri*. Lima: Vicio perpetuo, vicio perfecto.
- Depaz Toledo, Z. (2015) Horizontes de sentido en la cultura andina. El mito y los límites del discurso racional. En *Comunidad N° 5*. Piura: Centro de Investigación y Promoción cultural RAICES. 1-29.
- Ortecho, Mariana (2015) Más allá de la solemnidad: Vías de escape gnoseológico ritual en *Argus – Artes y Humanidades*. Vol. 5, N° 20. Whittier College, Whittier-Buenos Aires.

5- Propuesta metodológica (teórico-práctica/reflexivo experiencial):

La dinámica de cada encuentro será planteada bajo una modalidad teórico-práctica, en rigor reflexivo-experiencial, que consistirá en 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.

La propuesta pedagógica prevé la formulación de un conjunto de interrogantes a los propios asistentes así como el ejercicio de planteo de respuestas que abran hacia nuevas preguntas y espacios de sentido, promoviendo un tipo de reflexión

consciente de los propios recursos conceptuales, teóricos e incluso ideológicos que traman nuestra actividad de pensamiento.

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

6- 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.

7- 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.

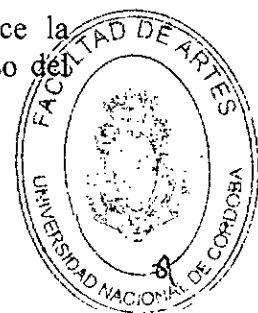
(Tendrán derecho a un recuperatorio de examen parcial)

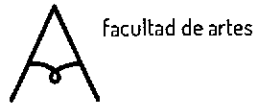
• Alumnos libres:

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.)

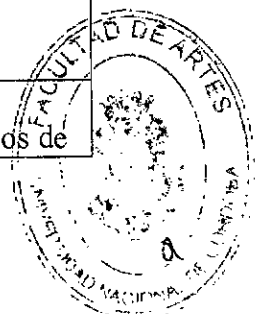

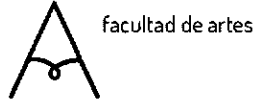

8- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

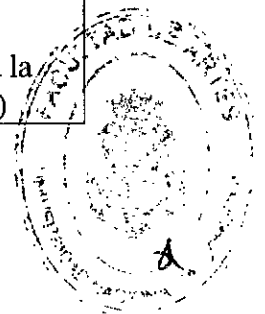
Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

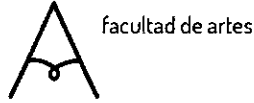
Marzo	Lunes 26 Presentación de la Cátedra, alumnos y Equipo Docente	Viernes 30 Feriado
Abril	Lunes 2 Feriado	Viernes 6 Unidad 1: La universalizante perspectiva moderno/colonial
	Lunes 9 Unidad 1: La universalizante perspectiva moderno/colonial	Viernes 13 Unidad 1: La universalizante perspectiva moderno/colonial
	Lunes 16 Unidad 2: Los Estudios de Performance: Un puente (provisoriamente teórico, conceptual y argumental) hacia formas culturas "otras"	Viernes 20 Unidad 2: Los Estudios de Performance: Un puente (provisoriamente teórico, conceptual y argumental) hacia formas culturas "otras"
	Lunes 23 Primera parte Primer Práctico Exposiciones grupales y orales	Viernes 27 Segunda parte Primer Práctico Exposiciones grupales y orales
	Lunes 30 Feriado	
		Viernes 4 Unidad 2: Los Estudios de

Mayo		Performance: Un puente (provisoriamente teórico, conceptual y argumental) hacia formas culturas "otras"
	Lunes 7 1ra Parte Primer Parcial Performances Evaluación	Viernes 11 2da Parte Primer Parcial Performances Evaluación
	Lunes 14 Unidad 3: El teatro, como espacio de confluencia cultural, en el centro de la vida social	Viernes 18 Unidad 3: El teatro, como espacio de confluencia cultural, en el centro de la vida social
	Lunes 21 Unidad 3: El teatro, como espacio de confluencia cultural, en el centro de la vida social	Viernes 25 Feriado
	Lunes 28 Unidad 4: Situaciones (inter-)culturales liminales y de "frontera"	
Junio		Viernes 1 Unidad 4: Situaciones (inter-)culturales liminales y de "frontera"
	Lunes 4 Primera parte Segundo Práctico (Entrevistas c/observación participante)	Viernes 8 Segunda parte Segundo Práctico (Entrevistas c/observación participante)
	Lunes 11 Unidad 5: De la conceptualización a la experiencia: La(s)	Viernes 1 Unidad 5: De la conceptualización a la experiencia: La(s)

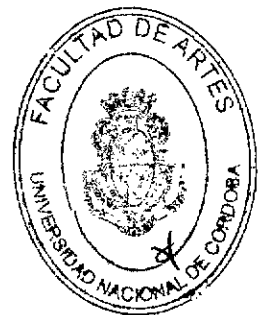

	noción(es) de cultura desde las significaciones universales hasta los sentidos pluriversales	noción(es) de cultura desde las significaciones universales hasta los sentidos pluriversales
	Lunes 18 Unidad 5: De la conceptualización a la experiencia: La(s) noción(es) de cultura desde las significaciones universales hasta los sentidos pluriversales	Viernes 22 1ra Parte Segundo Parcial Performances Evaluación
	Lunes 25 2da Parte Segundo Parcial Performances Evaluación	Viernes 29 Recuperatorio (1ro o 2do Parcial)
Julio	Lunes 2 Firma de Libretas	

M/2) a
Mariano J. Ortho

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

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

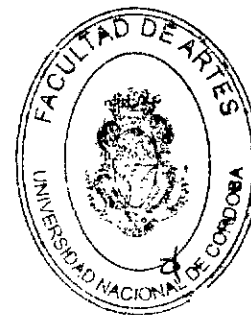
Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA TEATRO OCCIDENTAL - Primer año - Segundo cuatrimestre 2018

- Viernes 24/08 *El enemigo del Pueblo* de Henrik Ibsen
- Lunes 27/08 Análisis de *Antígona* de Sófocles
- Viernes 31/08 Adhesión al paro docente
- Lunes 3/09 Género Comedia y Teatro Romano: *Los gemelos* de Plauto
- Viernes 7/09 Adhesión al paro docente
- Lunes 10/09 Teatro de la Edad Media: *Misterio Bufo* de Darío Fo y *Farsa de Pathelin*.
- Viernes 14/09 (de12 a 13) Análisis de *Tío Vania* de Antón Chejov
(de13 a 14,30) Práctico sobre Realismo (incluye Buchner, Ibsen y Chejov. Realismo Teatral)
- Lunes 17/09 1er **Parcial** escrito individual (Incluye Tragedia y Comedia. Material de clases de la cátedra. *Antígona*, *Los Gemelos*, Juglarías de *Misterio Bufo* y *Farsa de Pathelin*).

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCO

1

Lie. ~~María~~ María ~~Caro~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

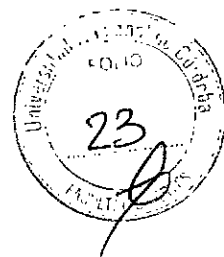
teatro

Facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

24 a 28 Sept.

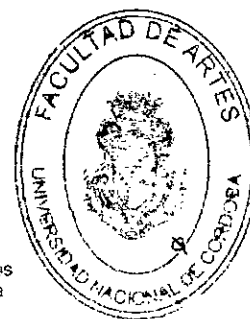
Semana del Estudiante y mesas de exámenes

- Lunes 1/10 Teatro Isabelino- Shakespeare Introducción, Análisis de **Hamlet**
- Viernes 5/10 Ruptura del Realismo – **Ubú Rey** de Alfred Jarry
- Lunes 8/10 Entrega de 2o práctico evaluado sobre **Hamlet** (práctico no áulico)
- Viernes 12/10 Tragedia contemporánea: Federico García Lorca: **Yerma**
- Lunes 15/10 Feriado día de la diversidad cultural.
- Viernes 19/10 **Meyerhold** su biografía y método biomecánico. **Variaciones Meyerhold** de Eduardo Pavlovsky
- Lunes 22/10 **Comedia del Arte**. Recuperatorio de primer parcial/ o prácticos
- Viernes 26/10 Teatro Epico- **El alma buena de Tse-Chuán** de Bertold Brecht
- Lunes 29/10 Comedia **Don Juan** de Moliere

2

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCO

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

Viernes 2/11 **Esperando a Godot.** Samuel Beckett. Teatro de los años 50

Lunes 5/11 **Teatro Norteamericano** (Texto de Marco de Marinis) Práctico grupal

Viernes 9/11 **2o Parcial** (Jarry, Meyerhold, Brecht, Beckett, Comedia del Arte y Moliere)

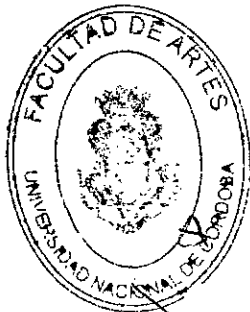
Lunes 12/11 Recuperatorios: 2o parcial o práctico.

viernes 23/11 **Coloquio:** Análisis y caracterización de los personajes femeninos en las obras
leídas durante el cuatrimestre.

Profesora Mónica Flores

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19

(CC)

Lic. Mariana Clara
Av. A. D. A. Académico
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

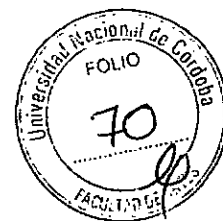
teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: ACTUACIÓN II 3009

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto: Rodrigo Cuesta

Prof. Asistente: Andrés Rivarolla

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Candelaria Saldaño Vicente

Adscriptos: Daniela Fontanetto

Distribución Horaria

Régimen Anual

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

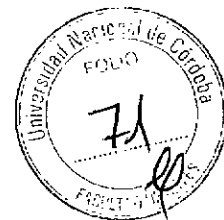
Consultas: miércoles de 11hs a 12hs.

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

Introducción

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

Jerzy Grotowsky

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

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

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

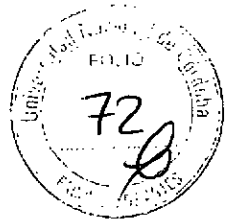
¿Qué es un actor? ¿A partir de qué y cómo construye escena? ¿Construye escena? ¿Cuáles son sus herramientas de trabajo? ¿Cuál es su propia poética y cómo esta se relaciona con las otras que hacen al tejido de creadores que componen una obra? ¿Qué es un texto teatral, cómo leerlo, cómo abordarlo, como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

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

Fundamentación

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

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

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

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

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

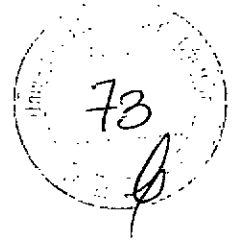
En este sentido, la cátedra propone a *aprender a actuar, actuando*: poniendo a los actores a suceder como actores, dentro de contextos de actuación: escenas, ejercicios de improvisación, trabajo con textos, acercamientos a la dramaturgia y la dirección, ejercicios físicos, etc. Serie de trabajos que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

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

Objetivos

Generales:

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

Específicos:

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

Contenidos

Unidad I: *El cuerpo-metáfora*

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

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Unidad II: *La acción como herramienta.*

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

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

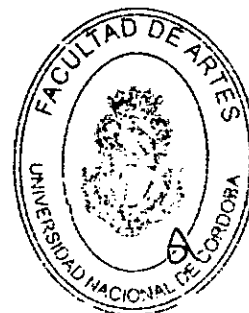
- Improvisación. Reglas de la improvisación. Pautada y libre.
- Roles y personajes.
- Acciones físicas.
- Partitura de acciones físicas.
- Aproximación a la escena.
- Estructura dramática.
- Síntesis de los lineamientos generales de una escena
- El ensayo.

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

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

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

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

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dramaturgias para trabajar en clases:

CALDERON, Gabiel / EX, que revienten los actores

CUESTA, Rodrigo / La Calderilla

CUESTA, Rodrigo / La desconfianza 3 –Matar al Otro

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

DAULTE, Javier /Nunca estuviste tan adorable

DÁVILA Ariel / Inverosímil

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

MARULL, Gonzalo / Tantalegría

MARULL, Gonzalo / Quinotos al rum

Universidad
Nacional
de Córdoba

RODRIGUEZ SEOANE, Sol / Plantas de Interior

TOLCACHIR, Claudio / La omisión de la familia Colleman

Bibliografía de lectura sugerida

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

BACHELARD Gastón "La poética del espacio"

CEBALLOS Edgar, Principios de dirección escénica, México-1992

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

PAVLOVSKY Eduardo "Espacio y Creatividad"

"Nueva Dramaturgia Argentina" Editorial INTeatro

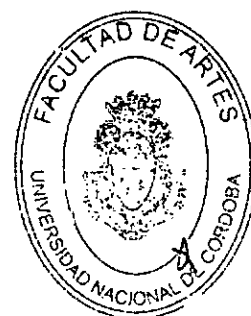
"La Carnicería Argentina" Editorial INTeatro

"Dramaturgos Argentinos en el Exterior" Editorial INTeatro

"Confluencias Dramaturgias Serranas" Editorial INTeatro

Cuadernos de Picadero, Instituto Nacional del Teatro-INT

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

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Propuesta Metodológica

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

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

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

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

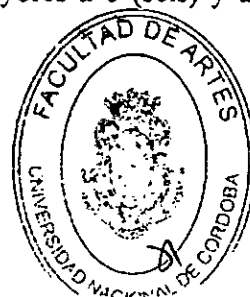
Una **tercera etapa**, de cierre de clase, en la que se reflexionará sobre lo trabajado, con el propósito de activar el pensamiento creativo y analítico de los alumnos sobre su propia actoralidad y el suceder de lo escénico. Esto trae consigo ineludiblemente una reformulación enriquecedora de lo presentado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

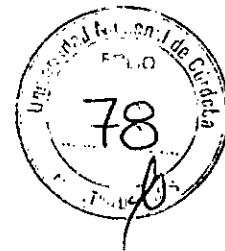
Propuesta de Evaluación

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

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Condición Regular: Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

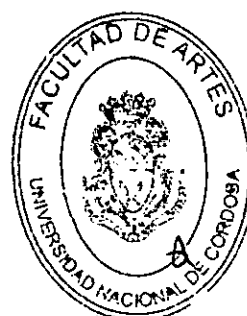
Examen condición regular: el alumno deberá presentar sus trabajos para consulta razonablemente antes de la fecha de examen. No se permitirán los exámenes sin consulta previa.

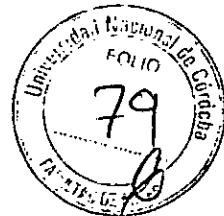
Condición Libre:

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

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

Para la escena, carpeta y entrevista deberá:

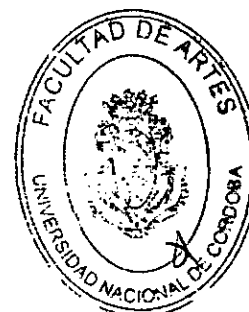

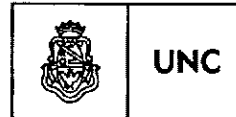
Universidad
Nacional
de Córdoba

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

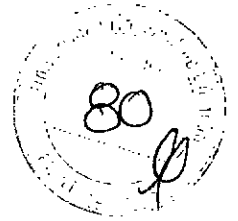
Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

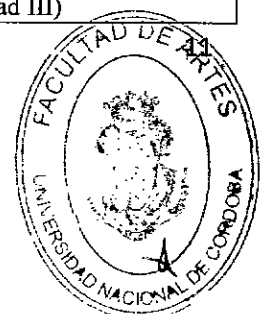

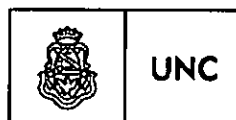
Cronograma de Clases Actuación II

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

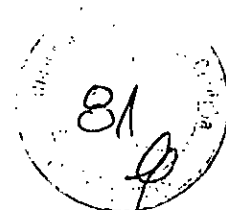
Debemos destacar que si bien hay un cronograma de trabajo, no necesariamente la materia lleva un eje lineal, sino que a veces los contenidos están en constante movimiento.

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

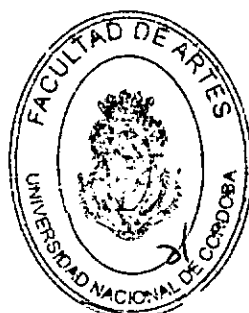

Universidad
Nacional
de Córdoba

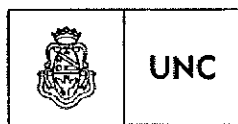
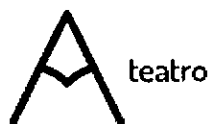

	Junio		
	20 Junio	-----	Feriado Nacional
13	27 Junio	Presentación Parcial Nº1	Clase Presentación y Entrega de Parcial Nº1 y Trabajo Práctico Nº2
14	04 Julio	Presentación Parcial Nº1 (Continuación)	Clase Presentación y Entrega de Parcial Nº1 y Trabajo Práctico Nº2
Receso Invernal			
15	25 Julio	Recuperatorios Clase práctico-teórica	Recuperatorio de Presentación y de Parcial Nº1 y Trabajo Práctico Nº2 / Comienzo de trabajo con el Texto-Análisis Textual (Unidad IV)
16	01 Ago	Clase práctico-teórica	Texto-Análisis Textual-Actuación de Escena (Unidad IV) Dictado del Trabajo Práctico Nº3
17	08 Ago	Clase práctico-teórica	Universos Ficcionales / Lo dicho y lo no dicho / Lo presentado y lo representado / Actuación de Escenas (Unidad IV)
18	15 Ago	Clase práctico-teórica Trabajo Práctico Nº3	Entrega del Trabajo Práctico Nº3 Propuestas estéticas. La mirada del director / Actuación de Escenas (Unidades V)
19	22 Ago	Clase práctica-teórica	/ Texto / Dramaturgia/ Actuación y Dirección (Unidades V) Dictado del Parcial Nº2 y Trabajo Práctico Nº4
20	29 Ago		Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V)
21	05 Sep	Clase práctico-teórica	Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V)
22	12 Sep	Clase práctico-teórica	Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V)
23	19 Sep	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial Nº2 / Escenas-texto-actuación-dirección-puesta en escena
-	26 Sep	-----	Exámenes Turno especial de septiembre
24	03 Oct	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial Nº2 /Escenas-texto-actuación-dirección-puesta en escena
25	10 Oct	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial Nº2 /Escenas-texto-actuación-dirección-puesta en escena
26	17 Oct	Finales /Parcial Nº2 y Trabajo práctico Nº4	Presentación de Parcial Nº2 y Trabajo Práctico Nº4
27	24 Oct	Finales /Parcial Nº2 y Trabajo práctico Nº4 (continuación)	Presentación de Parcial Nº2 y Trabajo Práctico Nº4
28	31 Oct	Finales /Parcial Nº2 y Trabajo práctico Nº4 (continuación)	Presentación de Parcial Nº2 y Trabajo Práctico Nº4
29	07 Nov	Recuperatorio Parcial Nº2 y Trabajo práctico Nº4	Recuperatorios y revisiones generales de la materia
30	14 Nov	Clase final	Cierre de la materia / Firma de libretas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 73/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

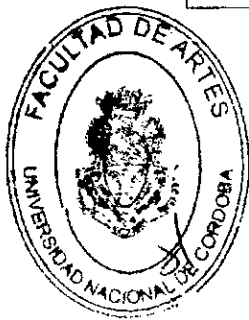
82
P

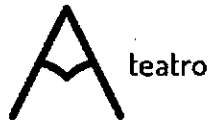
Cronograma de Clases Actuación II 3009.

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

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

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

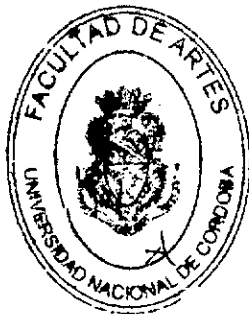

Universidad
Nacional
de Córdoba

83

-	20 Junio	-----	Feriado Nacional
13	27 Junio	Presentación Parcial Nº1	Clase Presentación y Entrega de Parcial Nº1 y Trabajo Práctico Nº2
14	04 Julio	Presentación Parcial Nº1 (Continuación)	Clase Presentación y Entrega de Parcial Nº1 y Trabajo Práctico Nº2
Receso Invernal			
15	25 Julio	Recuperatorios Clase práctico-teórica	Recuperatorio de Presentación y de Parcial Nº1 y Trabajo Práctico Nº2 / Comienzo de trabajo con el Texto-Análisis Textual (Unidad IV)
16	01 Ago	Clase práctico-teórica	Texto-Análisis Textual-Actuación de Escena (Unidad IV) Dictado del Trabajo Práctico Nº3
17	08 Ago	Clase práctico-teórica	Universos Ficcionales / Lo dicho y lo no dicho / Lo presentado y lo representado / Actuación de Escenas (Unidad IV)
18	15 Ago	Clase práctico-teórica Trabajo Práctico Nº3	Entrega del Trabajo Práctico Nº3 Propuestas estéticas. La mirada del director / Actuación de Escenas (Unidades V)
19	22 Ago	Clase práctica-teórica	/ Texto / Dramaturgia/ Actuación y Dirección (Unidades V) Dictado del Parcial Nº2 y Trabajo Práctico Nº4
20	29 Ago		Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V)
21	05 Sep	Clase práctico-teórica	Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V)
22	12 Sep	Clase práctico-teórica	Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V)
23	19 Sep	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial Nº2 / Escenas-texto-actuación- dirección-puesta en escena
-	26 Sep	-----	Exámenes Turno especial de septiembre
24	03 Oct	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial Nº2 /Escenas-texto-actuación- dirección-puesta en escena
25	10 Oct	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial Nº2 /Escenas-texto-actuación- dirección-puesta en escena
26	17 Oct	Finales /Parcial Nº2 y Trabajo práctico Nº4	Presentación de Parcial Nº2 y Trabajo Práctico Nº4
27	24 Oct	Finales /Parcial Nº2 y Trabajo práctico Nº4 (continuación)	Presentación de Parcial Nº2 y Trabajo Práctico Nº4
28	31 Oct	Finales /Parcial Nº2 y Trabajo práctico Nº4 (continuación)	Presentación de Parcial Nº2 y Trabajo Práctico Nº4
29	07 Nov	Recuperatorio Parcial Nº2 y Trabajo práctico Nº4	Recuperatorios y revisiones generales de la materia
30	14 Nov	Clase final	Cierre de la materia / Firma de libretas

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 73/19
H.C.D.

RODRIGO CUESTA
Lic. en Teatro
D.N.I.: 24.453.29

11

teatro

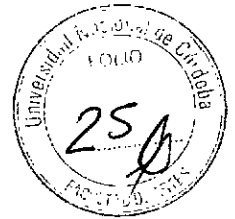

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro (Plan 2016) y Profesorado de Teatro (Plan 2016)

Asignatura: Cuerpo y Movimiento II

Equipo Docente:

Prof. Titular: Graciela Mengarelli

Prof. Asistente: Adrian Andrada

Ayudante alumno: Villarreal

Distribución

Clases: Lunes de 12hs. a 15hs.

Lugar: Teatrino María Escudero.

Atención alumnos:

lunes y miérc. De 15hs. A 17hs.

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

CUERPO Y MOVIMIENTO II-Año 2018

Clases teórico prácticas:lunes 19,26 de marzo-9,16 y 23 de abril de 2018

UNIDAD I

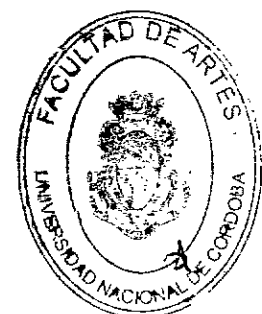
T.Práctico N° 1:lunes 30 de abril y 7 de mayo 2018

Clases teórico-prácticas:lunes 14,28 de mayo-4,11 y 18 de junio de 2018

UNIDAD II

T.Práctico N° 2:lunes 25 de junio y 2 de julio 2018

Parcial I TEORICO:lunes 6 de agosto 2018

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Clases teórico-prácticas: lunes 13,27 de agosto-3,10 y 24 de set.de 2018

UNIDAD III

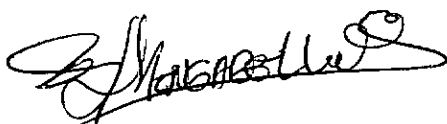
T. Práctico N°3: lunes 1 y 8 de octubre 2018

Clases de práctica:lunes 22 y 29 de octubre

Revisión de las tres unidades

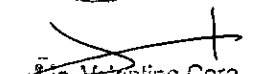
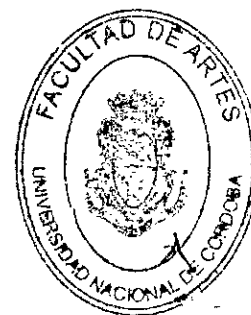
Parcial II: lunes 5 de noviembre 2018

Recuperatorio de todos los trabajos: 12 de noviembre 2018

Graciela Mengarelli

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

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

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

27
A

Departamento Académico: **TEATRO**

Carrera/s: **LICENCIATURA EN TEATRO Y PROFESORADO EN
TEATRO (PLAN 2016)**

Asignatura: **VOZ Y LENGUAJE SONORO II**

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: ***Prof. Evert Formento, semidedicado
ordinario***

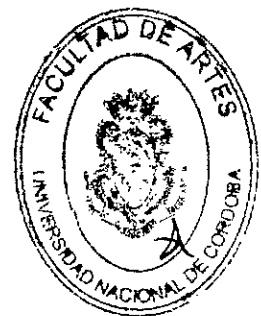
Prof. Asistente: ***Lic. Mariel A. Serra, dedicación simple.***

Ayudante alumno:

Distribución Horaria

Turno mañana: miércoles / 8,30 a 11,30 h – Salón Azul

Atención de alumnos: miércoles de 11, 30 a 12 h

teatro

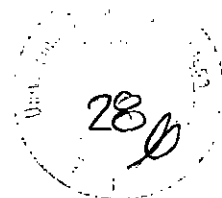

facultad de artes

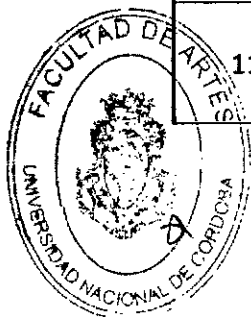
UNC

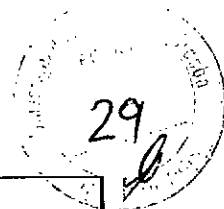
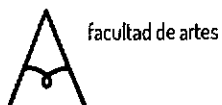
Universidad
Nacional
de Córdoba

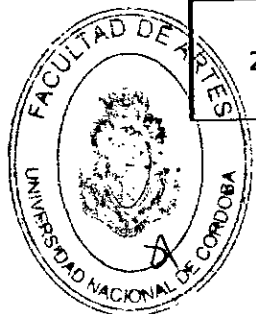
CALENDARIO TENTATIVO PARA EL AÑO 2018

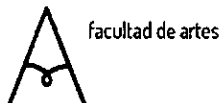
CLASE	FECHA	UNIDAD	Prácticos o parciales
1.	21-mar	Presentación de la materia	Entrega del T. P. N° 1 (<i>Guía de evaluación Vocal</i>)
2.	28-mar	U.I	
3.	04-abril	U. I	
4.	11-abr	U.I	Recolección del T. P. N° 1 Entrega del T.P. N° 2 (<i>Un sist. de análisis acústico.</i>)
5.	18-abr	U2	
6.	25-abr	U.2	Recolección T.P. N° 2 (<i>Un sist. de análisis acústico.</i>)
7.	02-mayo	U.2	
8.	09-mayo	U.2	Entrega del T.P. N°3 (<i>Pre calentamiento vocal</i>)
9.	16-mayo	U.2	
	23-mayo	Turno especial de exámenes (Semana de Mayo)	
10.	30-mayo	U.3	T.P. N°3 (<i>Pre calentamiento vocal</i>)
11.	06-jun	U.3	T.P. N°3 (<i>Pre calentamiento vocal</i>)

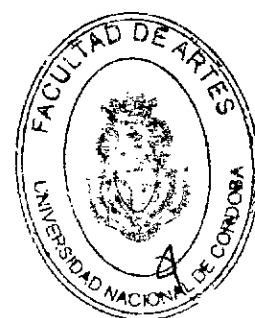
12.	13-jun	U.3	T.P. N°3 (Precaentamiento vocal)
	20-jun	Paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.	
13.	27-jun	U.3	T.P. N°3 (Precaentamiento vocal) Entrega del Práctico N° 4 (Nochera)
14.	04-julio	U.3	Repaso para el Primer parcial/
	11-julio	Receso invernal	
	18-julio	Receso invernal	
	25-julio	Turno de exámenes de julio	
15.	01-agosto	U.3	Primer parcial
16.	08-agosto	U.3	T.P N° 4(Nochera) Entrega del T.P. N° 5 (Una propuesta...) Entrega del segundo parcial
17.	15-agosto	U.3	T.P N° 4 (Nochera)
18.	22-agosto	U.3	T.P N° 4 (Nochera)
19.	29-agosto	U.3	T.P. N° 4(Nochera) /
20.	05-septiembre	U.3	T.P N° 4 (Nochera)
21.	12-septiembre	U.3	T.P N° 5(Una propuesta...)
22.	19-septiembre	U.3	T.P N° 5 (Una propuesta...) Recolección del segundo parcial

30

	26-septiembre	Turno especial de exámenes (Semana del estudiante)	
23.	03-octubre	U. 4	T.P N° 5(Una propuesta...)
24.	10-octubre	U. 4	T.P N° 5(Una propuesta...)
25.	17-octubre	U.4	T.P N° 5(Una propuesta...)
26.	24-octubre		T.P N° 5(Una propuesta...)
27.	31-octubre		Entrega de notas del segundo parcial/ Notas del año/Casos particulares
28.	07-noviembre		Recuperatorios de parciales y /o prácticos
29.	14-noviembre	Cierre de la materia y firma de libretas	

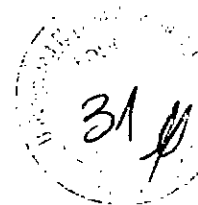
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFÍA-AÑO 2018

Unidad I

Una mirada sobre la producción vocal cotidiana

Básica

Formento, E. (Última versión). Apunte de la materia "Voz y Lenguaje Sonoro II". (E. Formento, Ed., & E. Formento, Trad.)

Ampliatoria

Le Huche, F. -A. (1994). *La voz: Anatomía y fisiología - Patología - Terapéutica*. Barcelona: Masson, S.A.
Segre, R., & Naidich, S. (1981). *Principios de foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Unidad II

El uso de la voz en situación profesional

Básica

Formento, E. (Última versión). Apunte de la materia "Voz y Lenguaje Sonoro II". (E. Formento, Ed., & E. Formento, Trad.)

Ampliatoria

Alexander, M. (1979). *La resurrección del cuerpo*. Buenos Aires: Editorial Estaciones.
Barlow, W. (1991). *El principio de Matthias Alexander*. Barcelona: Ediciones Paidós.
Berry, C. (2006). *La voz y el actor*. Barcelona: Alba Editorial.
Sataloff, R. (1998). *Vocal Health and Pedagogy*. San Diego: Singular Publishing Group, Inc.
Segre, R., & Naidich, S. (1981). *Principios de foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Unidad III

Los refinamientos vocales de la actuación

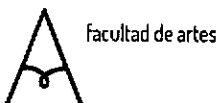
Básica

Formento, E. (Última versión). Apunte de la materia "Voz y Lenguaje Sonoro II". (E. Formento, Ed., & E. Formento, Trad.)

Ampliatoria

Berry, C. (2006). *La voz y el actor*. Barcelona: Alba Editorial.
Davini, S. (2007). *Cartografías de la voz en el teatro contemporáneo*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
Martin, J. (1991). *Voice in Modern Theatre*. London: Routledge.
Massone, M. I., & Borzone de Manrique, A. M. (1985). *Principios de transcripción fonética*. Buenos Aires: Macci.
Miller, R. (1986). *The Structure of Singing*. New York: Schirmer Books.
Sataloff, R. (1998). *Vocal Health and Pedagogy*. San Diego: Singular Publishing Group, Inc.

32

- Segre, R., & Naidich, S. (1981). *Principios de foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- Sundberg, J. (1998). Vocal Tract Resonance. En R. Sataloff, *Vocal Health and Pedagogy* (E. F. (2013), Trad.). San Diego: Singular Publishing Group, Inc.
- Titze, I. (2000). *Principles of Voice Production*. Iowa City: National Center for Voice and Speech.
- Vennard, W. (1967). *Singing, the Mechanism and the Technic*. New York: Carl Fischer, Inc.

Unidad IV

Cuando la voz se modifica

Básica

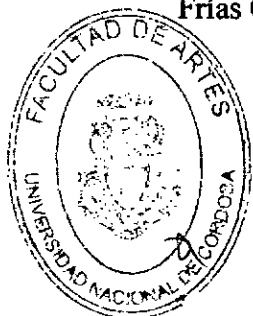
- Formento, E. (Última versión). Apunte de la materia "Voz y Lenguaje Sonoro II". (E. Formento, Ed., & <http://revistas.unlp.edu.ar/RITeV/article/view/2085E.Formento>, Trad.)

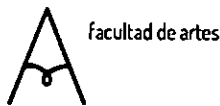
Ampliatoria

- Alessandrini, N. (Junio de 2014). Estructura y función en Pedagogía Vocal Contemporánea. Tensiones y debates actuales para la conformación del campo. *Revista de Investigaciones en Técnica Vocal*, Año 2(2), 22-33. Recuperado el 2017 de febrero de 18, de <http://revistas.unlp.edu.ar/RITeV/article/view/2085>
- Jackson Menaldi, M. (1992). *La voz normal*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- Jackson-Menaldi, M. (2002). *La voz patológica*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- Morrison, M., & Rammage, L. (1996). *Tratamiento de los trastornos de la voz*. Barcelona: Masson, S. A.
- Segre, R., & Naidich, S. (1981). *Principios de foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- Titze, I. (March/April de 1993). Critical Period of Vocal Changed: advanced age. *The Nats Journal*.
- Titze, I. (2000). *Principles of Voice Production*. Iowa City: National Center for Voice and Speech.

BIBLIOGRAFÍA AUXILIAR Y DE CONSULTA

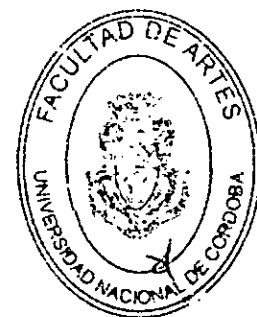
- Allasia, C., Ponchione, F., Morteo, & G.R. (1977). *Manuale aperto di animazione teatrale*. Torino: Tomaso Musolini Editore.
- Appelman, R. (1967). *The Science of Vocal Pedagogy*. Bloomington: Indiana University Press.
- Brook, P. (1994). *La puerta abierta/Reflexiones sobre la interpretación y el teatro*. Barcelona: Alba Editorial.
- Cheng Chun-Tao, .. (1991). *El Tao de la voz*. Madrid: GAIA edic.
- Feldenkreis, M. (1996). *La dificultad de ver lo obvio*. Buenos Aires: Paidós.
- Frías Conde, X. (2001). *Ianua. Revista Philologica Romanica - Suplemento 04*. Recuperado el 01 de Julio de 2013, de <http://www.romaniaminor.net/ianua/sup/sup04.pdf>

- Jackson-Menaldi, M. (2002). *La voz patológica*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.
- Lessac, A. (1997). *The Use and Training of the Human Voice* (Third Edition ed.). McGraw-Hill Higher Education.
- Macdonald, G. (1998). *Alexander Technique - A practical program for Health, Poise and Fitness*. Dorset: Element Books Limited.
- Miller, R. (1998). Historical Overview of Vocal Pedagogy. En R. T. Sataloff, *Vocal Health and Pedagogy* (págs. 301-313). San Diego: Singular Publishing Group.
- Parussel, R. (1999). *Querido Maestro, Querido Alumnos*. Buenos Aires: Ediciones GCC.
- Ristad, E. (1989). *La música en la mente*. Santiago de Chile: Editorial Cuatro Vientos.
- Stanislavski, K. S. (2002). *La construcción del personaje*. Madrid: Alianza Editorial.
- Stanislavsky, C. R. (1998). *Stanislavsky on Opera*. New York: Routledge.
- Sundberg, J. (1998). Vocal Tract Resonance. En R. Sataloff, *Vocal Health and Pedagogy* (E. F. (2013), Trad.). San Diego: Singular Publishing Group, Inc.
- Tierney, A., Dick, F., Deutsch, D., & Sereno, M. (2013). Speech versus Song: Multiple Pitch-Sensitive Areas Revealed by a Naturally Occurring. *Cerebral Cortex*, 23(2). Oxford University Press. doi:<https://doi.org/10.1093/cercor/bhs003>

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

teatro

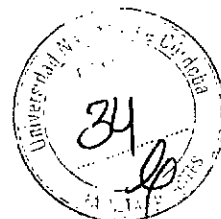

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma Ciclo Lectivo 2018

Departamento Académico: Teatro

Carrera/s: Licenciatura en Teatro (Plan 2016) – Técnico en Artes Escenotécnicas (Plan 2016)

Asignatura: Diseño Escenográfico I

Equipo Docente: Prof. Zulema Borra.

Distribución Horaria: Martes de 13 hs. a 16 hs. Pabellón Gris.

Turno: Cátedra Única

Horario de atención a alumnos: consultas por mail a zulemaborra@artes.unc.edu.ar

27/3: Presentación de la cátedra. Cronograma. Actividad de diagnóstico.

Eje temático I: Elementos del Diseño Arte y política. Inicio del proceso de Dibujo creativo.

3/4: Eje temático I: Elementos del Diseño Revisión según Sintaxis de la imagen de elementos morfológicos, dinámicos, escalares. Espacio escénico aplicados al TP 1

Proceso de dibujo.

10/4: Eje temático I: Elementos del Diseño Propuestas de escenas aplicación de conceptos compositivos.

17/4: Eje temático I: Elementos del Diseño Presentación TP1 e informe.

Evaluación y devoluciones .Registro fotografico.

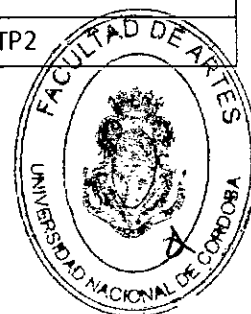
24/4: Eje temático II: El objeto como protagonista en la escena.

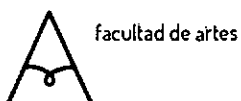
Proceso de Dibujo.

1/5: FERIADO

8/5: Eje temático II: El objeto como protagonista en la escena. Proceso de Dibujo.

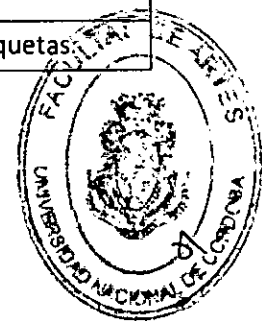
15/5: Eje temático II: El objeto como protagonista en la escena. ConsignasTP2

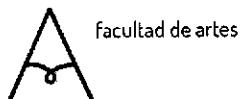
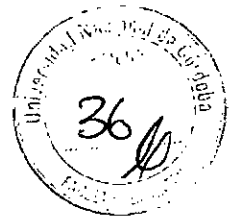

22/5: TURNO DE EXAMENES
29/5: Presentación TP2 e Informe. Proceso de Dibujo.
5/6: Eje temático III: Hacia una dramaturgia de la imagen. Proceso de Dibujo.
12/6: Eje temático III: Hacia una dramaturgia de la imagen. ConsignasTP3
19/6:Eje temático IV: Color luz y atmósfera teatral
26/6: Eje temático IV: Color luz y atmósfera teatral. : Presentación TP3 e Informe.
3/7: 1° Parcial.

31/7: Eje temático V: Movimiento ,frecuencia ,ritmo de la imagen visual en la puesta en escena. Proceso de Dibujo. ConsignasTP4
7/8: Eje temático V: Movimiento, frecuencia , ritmo de la imagen visual en la puesta en escena. Proceso de Dibujo. PropuestasTP4.
14/8 Eje temático V: Movimiento, frecuencia , ritmo de la imagen visual en la puesta en escena. Presentación y evaluación T.P.4.
28/8 Eje temático VI: Evolución del espacio escénico
4/9 Eje temático VI: Evolución del espacio escénico. Monografía
11/9 Eje temático VI: Evolución del espacio escénico
18/9 Eje temático VI: Evolución del espacio escénico. Caja grilla. ConsignasT.P.5.
25/9 EXAMEN.
2/10 Eje temático VII: Soñando moradas. PropuestasT.P.5.Maquetas.
9/10 Eje temático VII: Soñando moradas. Presentación y evaluación T.P.5.Maquetas.
16/10 Eje temático VII: Soñando moradas. Presentación y evaluación T.P.5.Maquetas.

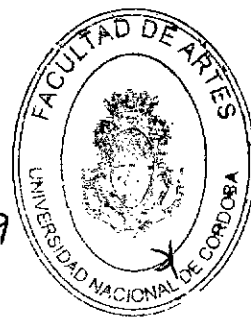

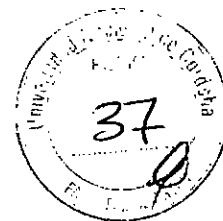
23/10 2° Parcial
30/10: RECUPERATORIOS
6/11: COLOQUIOS
13/11: Firma de libretas

*Bon
Liliana I Bone*

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018
DEPARTAMENTO ACADÉMICO: TEATRO**

Carrera/s: Licenciatura en Teatro - Técnico en Artes Escenotécnicas

Plan: 16

Asignatura: ESCENOTECNIA II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lilian Mendizabal

Adscripto: Agustina Marquez
Salome Kuitca

- Ayudantes Alumnos:

Richard Agüero Pineyro
Sol Magliano
Luci Marin

PROGRAMA ANUAL 2017

Distribución Horaria

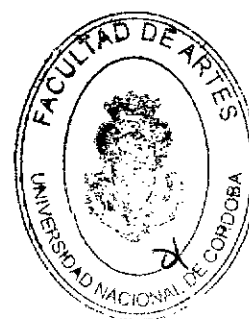
Viernes de 12:00 a 15:00 (día asignado para el desarrollo de la asignatura)

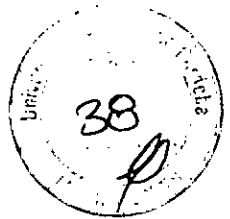
Horario de atención a alumnos: jueves de 11 a 13 hs y viernes de 15 a 17 hs.

Correo comunicación: lilianmendizabal@artes.unc.edu.ar

Turno único

Lilian Mendizabal

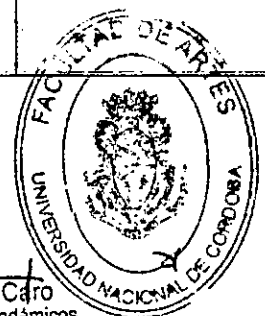
Cronograma tentativo: Escenotecnia II - 2018

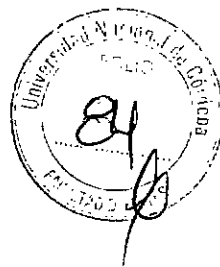
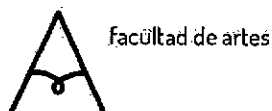
Marzo 23 Presentación de la materia, <u>pedido de material</u> para realización de máscara + elección de texto. Proyección de trabajos.	marzo 30 semana santa			
abril 6 <u>clase taller</u> realización de la máscara BASE Y CARTAPESTA	abril 13 viernes santo - feriado	abril 20 <u>clase taller</u> realización de la máscara BASE Y CARTAPESTA- pedir material para valija. TP2 (5 de mayo) Entrega de consignas TP3	abril 27 <u>Teórico:</u> tema La instalación como discurso espacial. Materialidades y materia sustentable <u>Entrega de consignas TP 4</u>	
mayo 4 <u>calificación</u> de máscara TP1 - <u>clase taller</u> realización valija TP2	mayo 11 <u>clase taller</u> realización valija	mayo 18 <u>calificación</u> del Practico Valija - TP 2 - <u>Consignas de Informe N°1</u> sobre artista instalación.	mayo 25 semana de mayo - examen	
junio 1 <u>Teórico:</u> el arte en la historia	junio 8 <u>clase taller</u> - <u>Entrega de Informe N° 1</u>	junio 15 <u>Parcial escrito I</u> La máscara y el espacio urbano como soporte escenografico	junio 22 caificación de Proyectos de Instalación - TP 4	Junio 29 calificación de Proyectos de Instalación - TP 4
julio 6 <u>feriado provincial</u>	julio 13 <u>RECESO</u>	julio 20 <u>RECESO</u>	julio 27 semana de examen	
agosto 3 <u>Recuperatorio 1º parcial</u> <u>Entrega de TP 3</u>	agosto 10 <u>clase taller</u> realización del objeto	agosto 17 <u>clase taller</u> realización del objeto	agosto 24 <u>clase taller</u> realización del objeto Realización y <u>emplazamiento</u> del objeto - <u>Calificación TP 5</u>	Agosto 31 <u>clase teórica:</u> Procesos de producción de Puesta en función de la materialidad <u>Entrega de consignas de TP 6</u>
septiembre 7 <u>clase taller</u> realización del objeto escenográfico en escala	septiembre 14 <u>Presentación con Calificación de proyecto</u> escenográfico - producción y logística TP 6	septiembre 21 semana de examen	septiembre 28 <u>clase teórica:</u> Introducción al teatro de objetos y la marioneta informe N° 2 <u>Entrega de consignas TP 7</u>	
octubre 5 Clase taller realización marioneta u objeto	octubre 12 clase taller realización marioneta u objeto <u>Entrega Informe N° 2</u>	octubre 19 calificación realización marioneta TP 7 <u>Consultas parcial II</u>	octubre 26 <u>Parcial escrito II</u> La Producción escenográfica y el teatro de objetos.	
noviembre 2 Recuperatorio para prácticos	noviembre 9 Recuperatorio Parcial N° 2	noviembre 16 Entrega de actas Fin de clases firma de libretas	noviembre / diciembre semana de exámenes	

Lilian Naudizohal

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
gMCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: PLAN 2016

**Asignatura: TALLER DE COMPOSICIÓN y PRODUCCIÓN
ESCÉNICA II (anual)**

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: Adrián
Andrada

Prof. Asistente: Gabriela Aguirre

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudante Alumno: Gabriel Alderete,
Sergio Salcedo

Ayudante Alumna: Ana Smolinski,
Valentina Afranchino

Distribución Horaria

Turno único: Jueves 8:00a 12 hs.

Horario de consulta: Jueves de 9 a 10 hs.

adrianandrada@artes.unc.edu.ar

Fundamentación:

Hacer una obra de teatro supone un acto de "creatividad artística", es decir, un trabajo que se enmarca en el ámbito de las artes y que implica "crear" (construir, elaborar, componer) un discurso específico con una intención personal que se conjuga con una intención colectiva, en el que de una u otra forma se contempla la interacción con un público, siendo su destino final la exhibición. El trabajo de

Universidad
Nacional
de Córdoba

específico "El teatro", en una compleja trama de imágenes, movimiento corporal, movimiento espacial, sonoridades, textos, operaciones lumínicas etc) todas, experiencias e interpretaciones subjetivas, sean de orden puramente sensorial, emotivo, psíquico, físico o cualquier otro. puestas en forma en un ejercicio de traducción, aprendizaje de estrategias y operaciones artísticas y estéticas en relación a un producto para ser visto por un otro.

Objetivos Generales

- 1- Generar una obra de teatro.
- 2- Entender la construcción escénica como operatoria compositiva integral de la parte hacia el todo.
- 3- comprender el trabajo actoral como operatoria escénica.
- 4- Valorar a la representación como la estructuración estética de una particular visión del mundo.

Objetivos específicos

- 1- Postergar el juicio crítico, estimular el proceso creativo y la proliferación de las ideas.
- 2- Operar sobre la improvisación como un modo de operar sobre el lenguaje que permita la investigación, el entrenamiento y la producción de material creativo.
- 3- Asumir el armado de escenas como proceso vivencial colectivo y democrático.
- 4- Reconocer estructuras compositivas
- 5- Establecer vínculos y procesos dialógicos entre el trabajo de entrenamiento y el trabajo compositivo.
- 6- Vivenciar el armado de obra como experiencia vincular democrática y plural.

teatro

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

7- Experienciar la instancia de muestra pública, como lugar de deseo colectivo.

Metodología:

Como su nombre lo sugiere este espacio curricular es un taller y más allá de esta como categoría, es en un diseño académico una manera muy acertada de poder definir y nombrar al procedimiento de cómo se encauza el trabajo en el aula.

Desde una concepción general la noción de taller se aplica a todo espacio de trabajo, por lo general grupal donde a través de un procedimiento particular se pretende entender cómo funciona un determinado mecanismo, ya sea que este precise de ser refuncionalizado, reparado, puesto en forma o descartado.

En nuestro caso particular la manera de entender y concebir el trabajo de taller, es poder identificar bajo el nombre de "operaciones artísticas", como estas ponen en funcionamiento la maquinaria escénica.

Pensar esta instancia como un proceso de disección anatómica. Cortar, abrir, inspeccionar, hurgar, etc para poder entender cómo es que sucede el fenómeno escénico o hecho teatral.

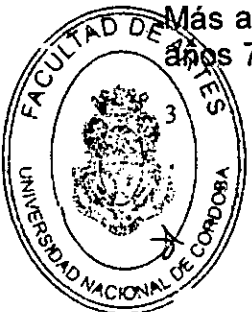
Describir este espacio en términos investigativos, sugiere también el estudio de un modo metódico para resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones.

Y a esto responde un formato de trabajo donde teoría y práctica, lo intelectual y lo experiencial se articulan sin ningún tipo de valoración entre una u otra, sino más bien en un efecto sinérgico donde producir conocimiento desde el campo disciplinar depende exclusivamente de esta relación y el trabajo en la escena.

Pensado así y tomando como base la existencia de un grupo numeroso de alumnos, pensando en el recorrido académico y la instancia en el que el alumno se encuentra, es decir atendiendo al deseo del actuar y mostrar como acción de corroborar lo aprendido, además de experienciar lo más intrínseco a nuestra disciplina. "la función a público"

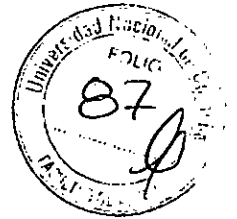
Se piensa en el método de creación colectiva como modo de operación en la búsqueda de material creativo para dar forma a un montaje colectivo que permita a su vez destacar también el recorrido personal.

Más allá de la creación colectiva como forma propia de una parte del teatro de los años 70, tomar las nociones de lo democrático, el conjunto y lo colectivo en función

Universidad
Nacional
de Córdoba

de la creación de las ideas.

Contenidos

Se propone un trabajo procesual atravesado por dos unidades de contenido que funcionan transversalmente.

- 1) Entrenamiento físico
- 2) Improvisación/ Composición

Entrenamiento Físico:

● El entrenamiento, el trabajo actoral y la improvisación.

El espacio:

Diversas metodologías y ejercitaciones para la comprensión del espacio como categoría semántica y significa en el trabajo del actor.

El tiempo:

Abordaje desde de lo rítmico y desde lo semántico, en el trabajo del actor y en la construcción escénica.

La energía y el movimiento:

El trabajo del actor, dinámicas, materialidades expresivas, recorridos, el trabajo individual, el trabajo grupal.

Improvisación / Composición:

● Las imágenes, las palabras, los objetos, las ropas, la música y las historias como estímulos y pautas de procesos de creación de material expresivo para la escena

Composición:

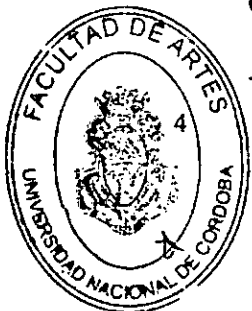
Desarrollo de criterios compositivos sobre la forma, el espacio, y el tiempo.

(Plataforma de improvisación) Estructuras y criterios compositivos dramáticos.

La Producción como proceso

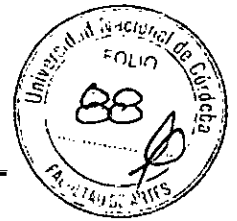
-Reconocimiento de distintos modelos y procedimientos metodológicos de creación colectiva.

-Análisis y reflexión sobre los principios éticos políticos de creación colectiva

Universidad
Nacional
de Córdoba

desde una perspectiva cooperativa y solidaria.

- Búsqueda e identificación de núcleos creativos.
- Desarrollo y elaboración de escenas.
- Selección, estructuración y montaje en función del ritmo y del sentido.
- Formación de comisiones para las funciones de los distintos roles creativos:
 - Dramaturgia*
 - Asistencia de dirección*
 - Producción*
 - Coreografía*
 - Escenografía y Utilería*
 - Vestuario y Maquillaje*
 - Iluminación*
 - Sonorización*
 - Diseño gráfico, Prensa y Difusión*
- Los ensayos de escenas, ensayos generales, ensayos técnicos.
- La puesta en escena.

La Producción como resultado

- Presentación del espectáculo: estreno y funciones subsiguientes.
- La recepción del público.
- Análisis y reflexión del proceso productivo a nivel individual y a nivel grupal.
- Análisis del funcionamiento de las comisiones.
- Reconocimiento de las capacidades teatrales adquiridas durante la experiencia.

Evaluación:

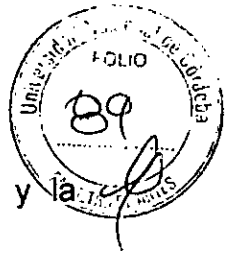
El espacio curricular propone una dinámica que sienta sus bases como procedimiento evaluativo, en lo procesual y la noción de construcción de conocimiento como proceso democrático radicalmente dependiente de la propia necesidad y la subjetividad, el deseo y el gusto como fundamento de la creación escénica.

Y pensando esta como resultado de una compleja red de relaciones entre la

Universidad
Nacional
de Córdoba

comunidad áulica, la educativa, la familiar etc, es decir el mundo vincular y la experiencia personal en su relación con el universo artístico.

Finalmente el requisito es, desde este enfoque. El armado de una escena como propuesta en proceso que ponga en discusión maneras de pensar y reflexionar sobre el teatro y lo espectacular como condición de la experiencia escénica.

Se realizan tres tipos de evaluación:

Una evaluación continua que consiste, luego de hacer explícito el recorrido del aprendizaje, en diagnosticar, para cada momento del proceso, las dificultades individuales, las del alumno en relación al grupo y las del grupo en su totalidad.

La evaluación formal se realiza a partir de la presentación de un mínimo de dos (2) prácticos. Estos prácticos se elaboran en grupo y constan de dos instancias: por un lado la representación de una escena y por otro, complementando a la misma, se pide también la entrega de un informe explicando y justificando el trabajo de la comisión a la que pertenece el alumno.

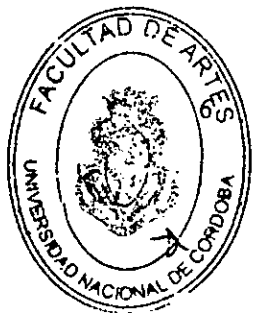
La tercera forma de evaluación, se lleva a cabo luego de las presentaciones del espectáculo teniendo en cuenta el desempeño del alumno a lo largo de todo el proceso.

Son condiciones para la promoción:

- Tener aprobadas las materias correlativas: Integración II y una materia de cada área de primer año.
- 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.
- Seis puntos de nota mínima en los prácticos del año, es decir que no se promediarán aquellos prácticos no aprobados.
- Promedio mínimo de 7 para los prácticos.
- Calificación final mínima de 7, esta calificación es un promedio entre las notas de los prácticos y una nota de concepto colocada a fin del cuatrimestre.
- 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 con un promedio de 4 con calificaciones iguales o mayores de 4.
- La regularización tendrá una validez de 3 años.
- Los alumnos deberán presentar sus trabajos para consulta razonablemente antes de la fecha del examen. No se permitirán los exámenes de alumnos sin una consulta previa.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- El examen consistirá en la presentación de una escena de creación colectiva, de 10 a 15 min. de duración 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 y el diseño de los afiches y programas.

Exámenes de alumnos libres

- El examen consistirá en la puesta en escena completa de una obra de creación colectiva 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.
- La presentación-examen deberá realizarse ante público.
- El grupo debe estar conformado por un mínimo de dos integrantes que sean alumnos del Departamento de Teatro; si el grupo es mayor debe estar conformado con la mitad más uno de alumnos del Departamento de Teatro.
- Asistir a dos encuentros de consulta como mínimo.
- Presentar en los horarios de consulta una carpeta con el desarrollo de un tema correspondiente al programa de la materia.
- Entrevista final.

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 30 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.

Recuperaciones de parciales y/o coloquios

- Podrá recuperarse solamente uno de los prácticos.
- La fecha, cantidad y modalidad de las recuperaciones se fijará a lo largo del año.

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y DE CONSULTA

En relación a la bibliografía se manifiesta un pequeño corpus de textos escritos y de material filmico de estudio y referencia.

ARGÜELLO PITT, C; nuevas tendencias escénicas. Teatralidad y cuerpo en el teatro de Paco Giménez, ediciones/documenta, córdoba, 2006.

BADIJO ALAN. Imágenes y palabras (escritos sobre cine y teatro). ed. manantiales 2012.

BENJAMIN. WALTER. Atlas. La obra de arte en la época de la reproductividad técnica. Ed abada 2008.

FÉRAL JOSETTE. Sobre la teatralidad. Cuadernos de teatro xxi. ed. nueva generación 2003.

MENDOZA CRISTINA. Proceso de creación coreográfica. Ed. Lozada 2009

VIDEOS DE REFERENCIA:

Abecedario de Guilles Deleuze (la Idea)

<https://www.youtube.com/watch?v=vWW-mv8lrGU>

Abecedario de Guilles Deleuze (que es el acto de creación)

<https://www.youtube.com/watch?v=dXOzcexu7Ks>

Rafael Spregelburd. Ted x buenos Aires

<https://www.youtube.com/watch?v=8EEZdO0KAGo>

Documental 1991. Pina Bauch

<https://www.youtube.com/watch?v=snGwb6D-BHE>

Entrevista Elena Katz

<https://www.youtube.com/watch?v=XLJ6uFI0Dng>

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma de trabajo y actividades:

TALLER DE PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN II (anual)

Jueves 22 de Marzo

Presentación de cátedra

Ejes de trabajo, protocolo de convivencia, programa de la materia.

Jueves 29 de Marzo

(Feriado semana santa)

Jueves 5, 12 y 19 de abril

EJE DE TRABAJO:

El cuerpo colectivo:

Ejercitación individual y trabajo en el espacio, entrenamiento y conceptualización del cuerpo escénico.

Jueves 26

CLASE OBLIGATORIA (SERÁ TOMADA COMO INSTANCIA EVALUATIVA)

- 1- Elección de la idea contenedora para la puesta en escena.
- 2- Armado de grupos, explicación y pedido de presentación de escenas.
- 3- Pedido de informe (TPNº1), Explicación del mismo, formato y plazo de entrega.

Jueves 3 y 10 de mayo

EJE DE TYRABAJO:

Proceso de material escénico, composición de escenas, reflexión y crítica sobre material compositivo propuesto.

Jueves 17 de mayo

Primera presentación de escena. (Obligatorio)

Devolución, análisis y planteo de ejes de restructuración para la escena.

Jueves 24 de mayo

Semana de mayo (mesas de examen)

Jueves 31 de mayo

Entrega informe escrito TPN° 1

2ª Presentación de escena corregida (Parcial N° 1)

Jueves 7 de junio (clase obligatoria)

Actividad:

1. Cierre de comisiones de trabajo.
2. Re planteo de ejes logísticos y de producción para la puesta
3. Perspectivas, planes y estrategias escénicas (Plan de trabajo)

Jueves 14 y 21 de junio

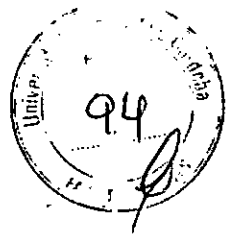
Trabajo presencial de armado de escenas (Trabajo de laboratorio)

Jueves 28 de junio

1. Trabajo de escenas
2. Explicación de TPN° 2 (Informe y plan de trabajo escrito)
3. Cierre de cuatrimestre (planteos, dificultades, factibilidades etc)

RESESO INVERNAL (Final 1º cuatrimestre)

Jueves 2 de agosto (clase obligatoria)

Clase de recuento
Trabajo en el espacio y presentación de estrategias específicas de trabajo
Presentación cronograma de muestra de escenas para montaje escénico final.
Presentación de TPN°2

9 de agosto

Clase Práctica
Entrega de TPN° 2

16 de agosto

Presentación de escenas 2° boceto (TPN°3)

23 de agosto

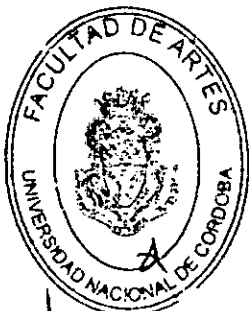
Videada y clase teórico practica sobre estéticas escénicas. (Clase obligatoria)

Las clases comprendidas entre el jueves 30 de agosto y jueves 25 de octubre, son todas de carácter presencial y obligatorio, son evaluadas y esto responde a un trabajo permanente de presentación, corrección y restructuración de material de escena. Esta disposición queda sujeta a variables en el cronograma académico o problemas como paros docentes, administrativos etc.

Jueves 27 de setiembre (mesas de examen y semana del estudiante)

15 16 Y 17 DE NOVIEMBRE, MUESTRA FINAL A PUBLICO

Jueves 22 de noviembre (firma de libretas)

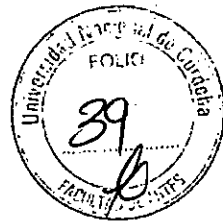

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

Pablo Amador Andrada

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma Introducción a la Teatrología 2018

20 de marzo: presentación. Lectura y análisis del programa. (teórica- práctica)

23 de marzo: ¿qué es un teoría teatral?. (Teórica)

27 de marzo: introducción a la perspectiva semiótica. (Teórica)

30 de marzo: análisis desde la perspectiva semiótica. (Teórica- práctica)

3 de abril: introducción a la perspectiva filosófica. (teórica)

6 de abril: introducción a la perspectiva sociológica y antropológica.(Teórica)

10 de abril: ¿Hay una teoría específica del teatro? (Teórica-práctica)

13 de abril: Primer Trabajo Practico- (práctico)

17 de abril: lineamiento teóricos. Cierre de unidad I. (Teórica)

20 de abril: presentación de unidad 2. (Teórica)

24 de abril: definiciones de la teatralidad (Teórica)

27 de abril: teatralidad. (Teórica- práctica)

4 de mayo: teatralidad y representación. (Teórica)

8 de mayo: representación. (Teórica)

11 de mayo: representación y crisis. (Teórica- práctica)

15 de mayo: Cierre de la unidad N2. Practico no 2. (Práctico)

18 de mayo. Parcial

28 de mayo: Presentación unidad numero 3.

1 de junio: Practicas que piensan una teoría. (Teórica- práctica)

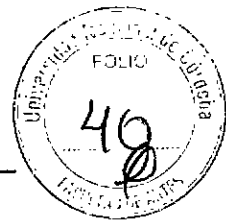
5 de junio: Stanislavski (Teórica)

8 de junio: Meyerhold y la vanguardias históricas. (Teórica)

Universidad
Nacional
de Córdoba

12 de junio: la antropología teatral. (Teórica)

15 de junio: Práctico N° 3-exposición de alumnos. (práctico)

29 de junio: Práctico N° 3- exposición de alumnos. (Práctico)

22 de junio: Práctico N° 3- exposición de alumnos. (práctico)

26 de junio: Parcial.

29 de junio: clases de cierre. (teórica- práctica)

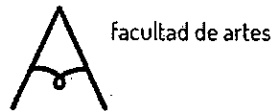
2 de julio: recuperatorios de parciales.

5 de julio: firma de libretas.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

Carrera: Licenciatura en Teatro, Departamento Académico de Teatro, Facultad de Artes.

Asignatura: TEATRO ARGENTINO (plan 2016).

Equipo Docente: Profesor Adjunto a cargo –interino–: Dr. Mauro Alegret.
Adscriptas: Fiorela Boratto y Fwala-lo Marin.
Ayudante: Arantxa Paz Basaldúa.

Turno único: Lunes y viernes de 9 a 11:30 hs.
Horario de consulta: Miércoles 10 a 13 hs.

Contacto: mauroalegret@artes.unc.edu.ar

Año lectivo 2018

1. FUNDAMENTACIÓN:

El cruce interdisciplinar entre la teatrología y la sociología histórica nos permite abordar acontecimientos pertenecientes a la construcción de la identidad teatral argentina. Considerando al teatro como práctica artística entre las prácticas sociales (Duvignaud, 1966), dicha práctica puede ser abordada como fenómeno sociocultural, poniendo en tensión los sectores sociales que la producen, los espacios por donde circulan los espectáculos y las formas de apreciar y percibir el teatro en cada momento de la historia.

De lo anterior, consideramos diferentes referentes de la sociología y teatrología que nos permiten plantear, relaborar y redefinir la historia del teatro argentino, para pasar a reformular cuestiones inherentes a la identidad, las periodizaciones canónicas del teatro argentino, que generalmente inicia hacia fines del siglo XIX y se presupone centralizada en la ciudad de Buenos Aires, y las inherentes definiciones legitimadas.

En frente a estas problemáticas, cabe señalar que de ninguna manera desconocemos la

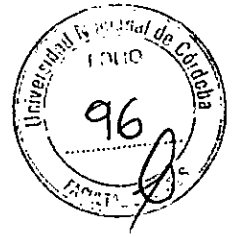

teatro

facultad de artes

injerencia decisiva que tuvo (y a veces tiene) el campo teatral de Buenos Aires en el resto del país y la región sur del continente; por lo que la propuesta de estudio contiene varias unidades dedicadas a la gestación y consolidación de dicho campo. No obstante, en el curso nos dedicamos al estudio de la cartografía teatral (Dubatti, 2014) argentina, abriendo el juego hacia otros campos consolidados en diferentes ciudades y regiones de nuestro vasto y extenso país. Esta mirada conlleva a una organización basada en la diferencia de poéticas y estéticas, y a la construcción de bases epistemológicas específicas, las cuales nos permiten una operatividad singular para pensar y definir matrices teóricas que den cuenta de las múltiples poéticas, formas de pensar y apreciar el teatro en Argentina.

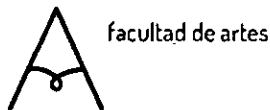
De lo anterior, nuestro planteo historicista se centra en los diferentes aspectos de las metodologías y espectáculos teatrales, constituidos por procedimientos de composición en la dramaturgia, dirección, actuación y escenotecnia. Queremos destacar el eje principal, que comprende la relación teatro/procesos culturales/sociedad, triada desde la cual repensamos los fenómenos del teatro independiente, y experimental, comercial y estatal, su gestación y modernización.

Cabe destacar que nuestra propuesta tiene en cuenta las diferentes definiciones de teatro que los sectores de poder han ido estableciendo y legitimando en cada sistema sociocultural estudiado, así como también aquellas prácticas escénicas que han sido marginalizadas por los diferentes escenarios hegemónicos (sectores de poder, comercio e independientes); esta problemática teatrológica deja siempre una tarea pendiente respecto a los espacios de la historia donde se originaron (y originan) gran cantidad poéticas y estéticas mixtas o liminales (Diéguez Caballero, 2015), que funcionan “por fuera” del teatro, pero que paradójicamente muchas veces realizan importantes y diversos aportes.

teatro

facultad de artes

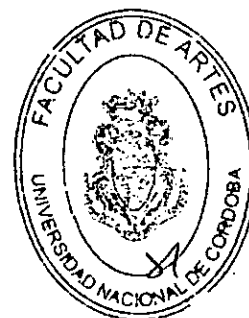
2. OBJETIVOS.

2.1 Objetivo general.

Partiendo de la premisa de que el teatro puede ser comprendido como práctica teatral entre otras prácticas sociales, promover la reflexión grupal sobre las relaciones y tensiones entre las diferentes poéticas teatrales, los procesos culturales y la sociedad argentina donde dichas poéticas se producen, circulan e inscriben.

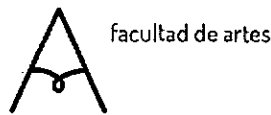
2.2 Objetivos específicos.

- Proporcionar al estudiante herramientas teórico-metodológicas necesarias para la construcción de una perspectiva sociohistórica singular.
- Abordar las diferentes pervivencias del sistema dramático colonial y sus pervivencias.
- Establecer las diferentes contribuciones simbólicas de las producciones dramáticas entre 1880 y 1920, para plantear relaciones con la construcción de la identidad nacional de Argentina, impulsada por los sectores hegemónicos.
- Problematizar la producción escénica marginalizada de escenarios liminales en el vasto territorio argentino.
- Diferenciar las producciones escénica-teatrales de los hacedores argentinos, sus matrices poéticas, contenido simbólico y problemáticas específicas.
- Establecer y reconocer los variados modos de producción específicos de los múltiples teatros argentinos.
- Analizar la posición social de los diferentes agentes y agencias que intervienen en el hecho teatral: actores, empresarios, dramaturgos, críticos, directores, etc.; haciendo hincapié en la lucha de legitimación propia del subcampo de producción teatral.
- Articular los marcos conceptuales y el estudio de la producción teatral argentina: actuación, dirección, escenotecnia y dramaturgia.
- Promover la participación de los estudiantes en el desarrollo de proyectos de investigación.

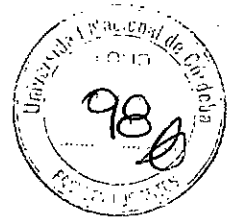

teatro

facultad de artes

2. CONTENIDOS.

Contenidos mínimos:

Análisis del teatro argentino en su dinámica diacrónica y sincrónica, normativa y simbólica, como representación identitaria artística. Análisis de la historia del teatro argentino en su dinámica diacrónica y sincrónica, normativa y simbólica como representación identitaria artística. Teorías de la periodización y la representación. Barroco y representación. El concepto de clásico. Teatro virreinal. Hacia la secularización teatral: el siglo XVIII. El siglo XIX: independencia: ideas y proyectos. Sainete, grotesco criollo, realismo criollo. Modernidad, modernismo y modernización. La fundación de un teatro nacional. El discurso criollista en la formación del Estado- Nación argentino. Siglo XX: campo cultural y campo artístico. La emergencia del teatro' popular. El espacio teatral y la vida intelectual hasta 1930. El teatro independiente Vanguardia, modernización e internacionalismo. Teatro político, teatro social, teatro de vanguardia. El teatro argentino en el péndulo democracia/autoritarismo. Emergencia de un teatro argentino desdelimitado, híbrido y micropolítico.

Unidad I

El teatro como práctica social. Pervivencias del período colonial. Primeras experiencias postindependencia. Oralidad y circo criollo. Sistema dramático moderno. Modernización y nacionalidad. Institucionalización del teatro oficial en el Estado argentino. Consolidación del teatro comercial/teatro de revista en Buenos Aires. Relación espacio/práctica teatral. Registro y propiedad intelectual de la obra teatral. Aportes simbólicos del Sainete criollo, el realismo de Florencio Sánchez. Mecanismos de legitimación: Gregorio Laferrere. Teatro en el interior del país: plazas teatrales.

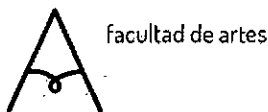
Unidad II

Aportes a la dramaturgia de Armando Discépolo. Experiencias pioneras del teatro experimental en Buenos Aires. Alianza campo intelectual (los de Boedo) y campo teatral "independiente": el Teatro del Pueblo de Leónidas Barletta. Consolidación del campo teatral independiente: autores dramáticos del "Realismo reflexivo" y la neo-vanguardia: Instituto Di Tella. Métodos de actuación en Buenos Aires. Escuelas de formación, consolidación de las convenciones de producción y consumo del campo teatral en Buenos Aires.

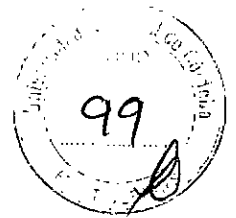

teatro

facultad de artes

Unidad III

Teatro Universitario y política. Movimiento latinoamericano de Creación Colectiva. Happening, performance y teatro cordobés. Problemáticas en torno al trabajo del actor. Grupos de creación colectiva: el LTL, La Chispa, Bochínche y Studio I. Teatro para niños. Teatro en la dictadura de 1976. Teatro y Malvinas.

Unidad IV

Teatro en las provincias argentinas. Cartografía teatral y multiplicidad de centros de producción. Lo radicante en el hacer teatral. Teatro de postdictadura. Referentes: Jorge Ricci y el grupo de teatro *La llanura* (Santa Fe); Alejandro Finzi y el grupo de teatro patagónico *Río Vivo* (Neuquén); Concepción Roca (Río Negro); Pablo Gigena y Noé Andrade y el grupo de teatro *La vorágine* (Tucumán).

3. BIBLIOGRAFIA

UNIDAD I

- BECKER, H. (2008), *Los mundo del arte*, Ed. UNQ, Quilmes.
BOURDIEU, P. (1995), *Las reglas del arte*, Anagrama, Barcelona.
CORNAGO, Óscar (Enero de 2011), El ensayo como forma de investigación escénica.
DEMARÍA, G. (2011), *La revista porteña*, Buenos Aires, Argentina: INT.
DIÉGUEZ CABALLERO, I. (2007), Escenarios Liminales, Buenos Aires: Atuel.
DUBATTI, J. (2008), *Cartografía Teatral*, Ed. Atuel, Buenos Aires.
----- (2009), *Concepciones de Teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Ed. Colihue, Buenos Aires.
DUVIGNAUD, Jean (1966), *Sociología del teatro*, México, Ed. Fondo de Cultura Económica.
NAUGRETTE, C. (2004), *Estéticas del teatro*, Buenos Aires, Argentina: Artes del sur.
ROZIK, E. (2014), *Las raíces del teatro*, Buenos Aires, Argentina: Colihue.
SCHER, E. (2010), *Teatro de vecinos*, Buenos Aires: INTeatro.

UNIDAD II

- ARLT, Roberto, (1974), *La isla desierta*. Buenos Aires, Ed. Kapeluz. BARLETTA, Leónidas (1960), *Viejo y nuevo teatro*. Buenos Aires, Ed. Futuro. BRECHT, Bertolt (2004), *Escritos sobre teatro*. Barcelona, Ed. Alba.
BARLETTA, L. (1960), *Viejo y Nuevo Teatro*, Buenos Aires, Argentina: Futuro.
----- (1969), *Manual del Director*, Buenos Aires, Argentina: Stilograf.
PELLETIERI, O. (1990), *Cien años de Teatro argentino (1886-1990)*, (Del Moreira al Teatro Abierto), Buenos Aires, Argentina: Galerna.

- (2005), Historia del Teatro argentino en las provincias, Buenos Aires, Argentina: Galerna.
- MARIAL, J. (1955), El teatro independiente. Buenos Aires, Argentina: ALPE.
- OGÁS PUGA, G. (2001), Pilares de la escena independiente argentina. Roberto Arlt en el Teatro del Pueblo. *Stichomythia* (11-12) p. 28-41.
- ORDAZ, L. (2011), Historia del teatro en el Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina: INT.
- RICCI, J. (junio 2018). Momentos del Teatro Argentino. Recuperado de: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/momentos-del-teatro-argentino--0/html/0248340c-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html.
- ROSENBAUM, Alfredo (2007), Performance, cruce de lenguajes y provocación. En Revista
- SEIBEL, B. (2008), Antología del Teatro Argentino, Ed. INT, Buenos Aires.
- URE, Alberto (2003). Sacate la careta. Buenos Aires, Ed. Norma. URE, Alberto (2008). Ponete el antifaz. Buenos Aires, Ed. Norma.
- VERZERO, L. (julio 2010): Leónidas Barletta y el Teatro del Pueblo: problemáticas de la izquierda clásica. *Telón de Fondo* (n° 10). Recuperado de: <http://www.telondefondo.org>.

UNIDAD III

- ALEGRET, M. (2012, diciembre). Un abordaje sociohistórico de la acción política en la práctica teatral. *Telón de fondo* N° 16. Recuperado de: <http://www.telondefondo.org/numeros-antteriores/22/numero16/>.
- (2016, diciembre). La creación colectiva en el teatro de Córdoba. *Telón de Fondo* N° 24. Recuperado de: <http://www.telondefondo.org>.
- BRIZUELA, M. (2004), Las salas teatrales. En *El teatro de Córdoba (1900-1930)* (p. 13-22). Córdoba, Argentina: Imprenta FFyH, UNC.
- FLORES, M., MOLL, V., PINUS, J., (1996). Las lunas del teatro. Córdoba, Argentina: Del Boulevard.
- FOBBIO, L. y PATRIGNONI, P. (2010). *En el teatro del simeacuerdo*, Córdoba, Argentina: Recovecos.
- DUBATTI, J. (2011), El teatro argentino en la Postdictadura (1983-2010). Revista *Stichomythia* (11-12), pp.71-80.
- GARCÍA, P. (2012), Bases conceptuales de la “creación colectiva” latinoamericana: el trabajo del actor y sus concepciones artísticas. *La Quila* (n°2) pp. 47-73.
- MARTÍN, D. (2006), Casas que dicen, Córdoba, Argentina: DocumentA/Escénicas.
- MUSITANO, A. (2012), “Teatro, poesía y política, confluencias y tensiones (1980-340 2010)”, proyecto de investigación. Centro de Investigaciones, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
- (marzo, 2016), entrevista personal realizada por Mauro Alegret, Córdoba. Doctorado en Estudios Sociales de América Latina [Entrevista completa, inédita].
- (2017). Mao, una chispa en el teatro de la Córdoba de los 70: La huelga en el salario. En actas IX Jornadas Nacionales y IV Jornadas Internacionales de Investigación y Crítica Teatral. Buenos Aires, Argentina: AINCRIT.
- MUSITANO, A. y ZAGA, N. (2008), “Teatro, Política y Universidad en Córdoba, 1965-1975. La proyectualidad utópica en las prácticas pedagógicas y espectaculares”, proyecto de investigación, Centro de Investigaciones y Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Mimeo. Facilitado por la directora del proyecto.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

— (2000) La representación del espacio, los L.T.L. y El Fin del camino. Estudios, (n° 13), p. 121-131.

YUKELSON, A. (2006), Memoria y teatro: una experiencia. En Revista el Picadero n° 16 (pp. 35-37). Instituto Nacional del Teatro.

VALENZUELA, J. (2009), La risa de las piedras, Buenos Aires, Argentina: INT.

UNIDAD IV

CÁCERES, V. (2009), ¿Lloverá? En *Dramaturgos de Córdoba y la Rioja*, Buenos Aires: Argentores.

FINZI, A. (2002), *La piel o la vía alternativa del complemento*, online: CELCIT.

RICCI, J. (2011), *Teatro salvaje*, Buenos Aires: Colihue.

-- (2015), *Equipo Teatro Llanura*, Santa Fe: Ricci.

-- (2017), *Momentos del teatro argentino*, Buenos Aires: INTeatro.

TOSSI, M. (2013) Representaciones imaginarias en dramaturgia argentina de la posdictadura: camino en la cornisa de Alejandro Finzi, Revista *Perífrasis* (Vol. 4, nro7). Recuperado de: https://revistaperifrasis.uniandes.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=157:representaciones-imaginarias-en-la-dramaturgia-argentina-de-la-postdictadura-camino-de-cornisa-de-alejandro-finzi-mauricio-tossi-universidad-nacional-de-rio-negroconicet&catid=38:indice

-- (2015), Antología de teatro rionegrino en la posdictadura, Viedma: Universidad Nacional Río Negro.

4. PROPUESTA METODOLÓGICA.

Los contenidos del programa se desarrollarán mediante: a) Clases teóricas; b) Actividades teórico-prácticas dedicadas a la exposición y al intercambio de opiniones sobre materiales bibliográficos y audiovisuales; c) Trabajos prácticos grupales dedicados a la lectura, interpretación y valoración de los textos dramáticos.

En las clases teórico-prácticas y en los trabajos prácticos se utilizan recursos complementarios como materiales audiovisuales (videos, fotografías, prezis, etc.).

Se coordinará la asistencia grupal a obras de teatro para posteriores debates pertinentes.

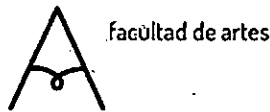
5. EVALUACIÓN

Se tomarán como índices de evaluación los siguientes elementos: a) Participación en las clases teóricas y teórico-prácticas; b) Resolución de los trabajos prácticos y parciales.

Se tomarán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: a) Trabajos prácticos grupales; b) Presentaciones orales (de carácter individual o grupal); c) Parciales: el primero

sobre problemáticas correspondientes a las Unidades I, II, (escrito, individual y áulico); el segundo sobre problemáticas de las Unidades III y IV (escrito, individual y áulico).

REQUISITOS PARA EL CURSADO.

Promoción

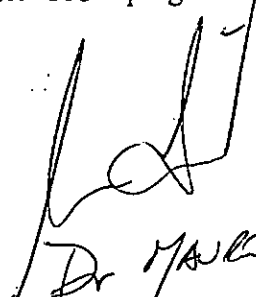
Cumplir con las exigencias del Plan de Estudios en materia de correlatividades. Cumplir con el 80 % de la asistencia a trabajos prácticos y actividades prácticas. Aprobación de los 2 (dos) parciales escritos, con calificaciones iguales o mayores a 7 (siete). Aprobación de los trabajos prácticos con calificación iguales o mayores a 7 (siete).

Regularidad

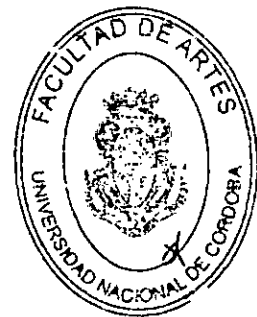
Cumplir con las exigencias del Plan de Estudios en materia de correlatividades. Aprobación de los trabajos prácticos, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Aprobación de los 2 (dos) parciales escritos y presentación, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Cursantes Libres

Libre asistencia a clases. Se presentará una monografía sobre una unidad completa del programa, previo acuerdo con la Cátedra (vía mail y 48 hs antes del examen) y se rendirá un examen escrito sobre el resto de las unidades que completan el Programa. Una vez aprobadas las dos instancias, se procederá a una última instancia oral sobre preguntas puntuales sobre todo el programa.

Dr. MAURO ALEGRET

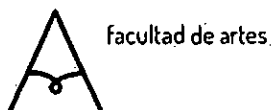
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

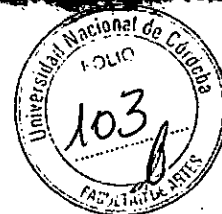

Lic. Valentina Card
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

teatro

facultad de artes.

Carrera: Licenciatura en Teatro, Departamento Académico de Teatro, Facultad de Artes.

Asignatura: **TEATRO ARGENTINO (plan 2016).**

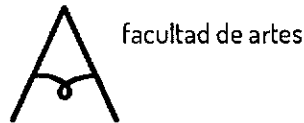
Equipo Docente: Profesor Adjunto a cargo –interino–: Dr. Mauro Alegret.
Adscriptas: Fiorela Boratto y Fwala-lo Marin.
Ayudante: Arantxa Paz Basaldúa.

Turno único: Lunes y viernes de 9 a 11:30 hs.
Horario de consulta: Miércoles 10 a 13 hs.

Contacto: mauroalegret@artes.unc.edu.ar

Año lectivo 2018

104

CRONOGRAMA: TEATRO ARGENTINO – 2018

n°	Fecha	Tema/Actividad
UNIDAD I		
1	31/07/2018	Introducción en la perspectiva sociohistórica del teatro argentino.
2	03/08/2018	Herramientas analíticas para un abordaje sociohistórico del fenómeno teatral.
3	06/08/2018	La práctica teatral: lo cultural como herramienta heurística.
4	10/08/2018	El objeto teatral como aporte simbólico.
5	13/08/2018	Conformación del sistemas sociocultural durante el Estado Nacional.
6	17/08/2018	Conformación de diferentes campos teatrales en el interior de Argentina. Córdoba, Santa Fe,
7	20/08/2018	Conformación de diferentes campos teatrales en el interior de Argentina. Neuquén y Tucumán.
8	24/08/2018	Trabajo Práctico n° 1.
UNIDAD II		
9	27/08/2018	Teatro comercial, estatal y experimental en Buenos Aires 1880-1920.
10	31/08/2018	Teatro "en las provincias". Marginalización. Oralidad.
11	03/09/2018	Teatro de Armando Discépolo. Análisis de la obra "Muñeca".
12	07/09/2018	Primeros proyectos culturales del teatro experimental. Década de 1920
13	10/09/2018	Teatro del Pueblo. El legado de Leónidas Barletta.
14	14/09/2018	Teatro del Pueblo. Confluencias de la poética de Roberto Arlt y el teatro experimental.
15	17/09/2018	Consolidación del campo teatral independiente en Buenos Aires.
16	21/09/2018	Parcial n° 1
UNIDAD III		
17	24/09/2018	<i>Semana de exámenes.</i>
18	28/09/2018	<i>Semana de exámenes.</i>
19	01/10/2018	Antecedentes y génesis del teatro independiente en las provincias.
20	05/10/2018	Poética y estética de los Grupos de Creación Colectiva: LTL, La chispa.
21	08/10/2018	Poética y estética de los Grupos de Creación Colectiva: LTL, La chispa.
22	12/10/2018	Poética y estética de los Grupos de Creación Colectiva: Bochínche y Studio I. Teatro para niños.

teatro

facultad de artes

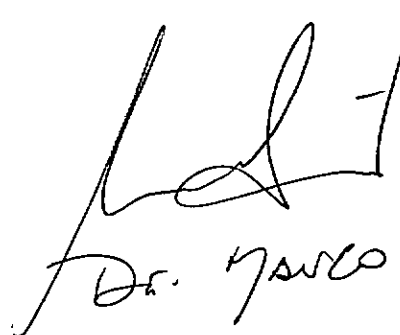

UNC

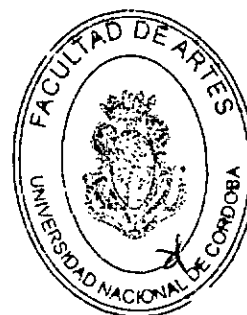
Universidad
Nacional
de Córdoba

23	15/10/2018	Presentación de trabajo práctico N° 2. UNIDAD IV
24	19/10/2018	Teatro en Santa Fe: dramaturgia del grupo de trabajo La Llanura.
25	22/10/2018	Teatro en Tucumán y Río Negro: Concepción Roca (Río Negro); Pablo Gigena y Noé Andrade y el grupo de teatro La vorágine (Tucumán).
26	26/10/2018	Teatro de Neuquén: la poética de Alejandro Finzi. Análisis dramático y macropoético.
27	29/10/2018	Teatro en Córdoba hoy: charla con hacedores contemporáneos.
28	02/11/2018	Parcial n° 2
29	05/11/2018	RECUPERATORIO: Trabajos prácticos.
30	09/11/2018	RECUPERATORIO: Parciales.
31	12/11/2018	Coloquios
32	16/11/2018	Coloquios

Dr. MARCO AZZOPARDO

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

teatro

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: Departamento de Teatro

Carrera: Licenciatura en Teatro

Asignatura: ACTUACIÓN III año 2018

Equipo Docente:

- *Profesores:*

Prof. Titular: Francisco Daniel Giménez

- *Ayudantes alumnos y Adscriptos:*

• *Ayudantes alumnos:*

Fernanda Gatti Ramondelli

Victoria Vaccalluzzo

Virginia Romero Massei

Diana Andriani

Pablo Huespe

Jeanette Betinotti

Eugenia Tinto

Mariana Vargas

• *Adscriptos:*

María Verónica Mendieta

Sandra Mangano

Tomás Gianola

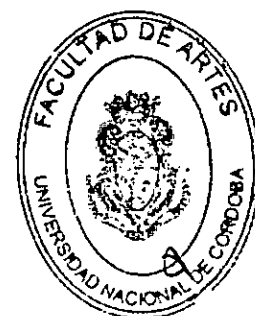
Viviana Grandinetti

Distribución horaria:

Desarrollo de la asignatura (anual) : miércoles de 8.30 a 11.30 h

Horario de atención a los alumnos: miércoles de 12 a 13 h

I. FUNDAMENTACIÓN

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

III. CONTENIDOS

Trabajo integral del actor sobre su cuerpo. Capacidad natural, malicia y astucia del actor para trabajo expresivo. Esfuerzo actoral para atravesar el umbral de lo cotidiano. Inteligencia para diseñar y ejecutar en el momento. Interacción y correspondencia entre cuerpo y voz, y entre las diferentes partes del cuerpo. El actor como aparato a investigar y reconocer. Realidad y ficción. Analogías entre la vida y el teatro. Mundo interno y territorio externo. Opuestos y contrastes actorales.

IV. BIBLIOGRAFÍA

- Arguello Pitt, Cipriano, *Dramaturgia de la dirección de escena*, Paso de Gato, Puebla, 2015.
- Bentley, Eric, *La vida del drama*, Paidós, Buenos Aires, 1988.
- Bentley, Eric, *La vida del drama*, Paidós, Buenos Aires, 1988.
- Brooks, Peter; *El espacio vacío*, Alba, Barcelona, 1994.
- Dubatti, Jorge, *Historia del actor. De la escena clásica al presente*, Buenos Aires, Colihue, 2008.
- Pavis, Patrice; *Diccionario del Teatro*, Paidós, Barcelona, 1998.
- Serano, Raúl; *Nueva tesis sobre Stanislavski*, Atuel, Buenos Aires, 2004.
- Stanislavski, Constantin, *Creación de un personaje*, Diana, México, 1992.
- Stanislavski, Constantin, *Un actor se prepara*, Diana, México, 1953.
- Toporkov; *Stanislavski dirige*, Diana, México, 1993

V. PROPUESTA METODOLÓGICA

Los contenidos anteriormente expuestos se desarrollan e integran en una serie de procedimientos en triadas. El propósito de la implementación de esta metodología de trabajo es proponer una serie de situaciones que si bien son constantes en la vida cotidiana

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

adquieren una particular consistencia y tensión en la serie de ejercicios teatrales que conducen a la conformación del vademécum dramático.

dicho- hecho-mostrado / tiempo- espacio- materia/ trabajo- recreo- tormento/

ataque- defensa cura/ ornamento- ruina- normal/ erecto- laxo- retraído/

lo que hay- lo que sale- lo que se quiere/ estética- técnica- compenetración /

desesperación- violencia- silencio / público- íntimo- privado.

La metodología de trabajo estará centrada en la ejercitación y reflexión actorales con el propósito de estimular el desarrollo de la inteligencia particular a la que aludimos ya que, siendo una estrategia del actor, le permite administrar la diversidad de las nociones expuestas en los Contenidos.

VI. 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.

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

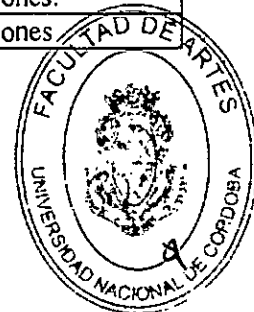
Dado que las clases de esta materia son de carácter teórico-prácticas, los alumnos sea cual fuere su condición, deberán asistir y participar al 80% de las mismas.

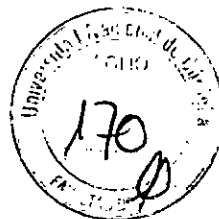
Aquellos alumnos *libres* que por motivos particulares no puedan concurrir a las clases dictadas por el equipo docente, deberán presentar una escena de una obra clásica y fundamentar la elección de los procedimientos elegidos a tal fin.

Cronograma tentativo Actuación III (2018)

Primer cuatrimestre

1	21/03/18	Clase expositiva	Presentación de la cátedra. Metodología.
2	28/03/18	Clase teórico/ práct.	Nociones para la composición escénica.
3	4/04/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
4	11/04/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
5	18/04/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
6	25/04/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
7	2/05/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
8	9/05/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
9	16/05/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
10	23/05/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
11	30/05/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.

12	6/06/18	1° Parciales	Propuestas parciales de una escena
13	13/06/18	1° Parciales	Propuestas parciales de una escena
14	27/06/18	1° Parciales	Propuestas parciales de una escena
15	3/07/18	Cierre 1° cuatrim.	Cierre y devoluciones profesores-estudiantes

Cronograma tentativo Actuación III (2018)

Segundo cuatrimestre

16	1/08/18	Propuesta conjunta	Precisiones metodológicas del 2° cuatrimestre
17	8/08/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones
18	15/08/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
19	22/08/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
20	29/08/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
21	5/09/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
22	12/09/19	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
23	26/09/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
24	3/10/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
25	10/10/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
26	17/10/18	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones
27	24/10/18	Parciales (2°)	Propuestas final de una escena
28	31/10/18	Parciales (2°)	Propuestas final de una escena
29	7/11/18	Recuperatorio	Propuesta final de una escena
30	14/11/18	Recuperatorio	Cierre y devoluciones

[Handwritten signature]
C. [unclear]

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD.

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

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: PLAN 2016

Asignatura: CUERPO Y MOVIMIENTO III

Equipo Docente:

- Profesora Titular: Graciela Mengarelli

Ayudantes alumnos: Camila Vaudagnotto

Pablo Huespe

Distribución Horaria

Clases: Miércoles 12 a 15 hs

Atención alumnos: Miérc. 14 a 18hs. (cel. 153922042)

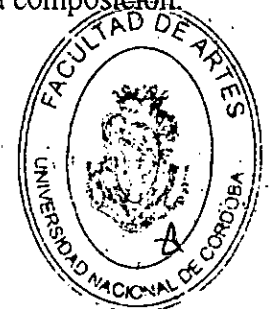
Lugar de cursado TEATRINO "MARIA ESCUDERO"

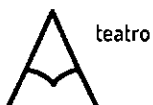
PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

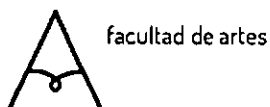
El actor escribe con su cuerpo en el espacio. Hay una serie de técnicas o sistemas de abordaje del cuerpo que contribuyen a ampliar y enriquecer esta escritura corporal y escénica a la vez. La investigación de estas técnicas corporales nos sirven como puntos de partida para generar teatralidad desde la fisicalidad.

La experimentación en diferentes disciplinas o sistemas de formación corporal Eutonía, Sistema Feldenkrais, Sistema esfuerzo/forma de Laban, danza de improvisación y contacto, conducen a profundizar los aportes de estos sistemas desde la teoría y la práctica y su uso en el entrenamiento del actor. Nos proponemos focalizar en este nivel, el tema de la composición.

teatro

facultad de artes

172

El actor **compone** con su cuerpo en el espacio y en el tiempo, Los criterios de los que se vale para componer serán investigados a partir del eje del movimiento, en el cual intervienen también a manera de materialidad lo sonoro o el uso del texto.

2- Objetivos

Objetivos generales

- 1- Profundizar la búsqueda conciente de las posibilidades del cuerpo en la escritura y en la composición escénica del actor.
- 2- Ampliar el conocimiento de técnicas del dominio del movimiento escénico
- 3- Favorecer la toma de conciencia del cuerpo como palabra y cuerpo como significado en el lenguaje escénico del actor.
- 4- Interpretar y acceder a criterios compositivos al interior de una estructura de sentido teatral.

Objetivos específicos

- 1- Sistematizar la práctica de sistemas corporales como herramienta básica para enriquecer la escritura corporal escénica del actor.
- 2- Profundizar conocimientos de composición a través de ejercitaciones en otros métodos que aportaron al concepto de acción física.
- 3- Practicar el entrenamiento y los principios relacionados con la energía como punto de partida del movimiento genuino para generar teatralidad.
*profundizar nociones del abordaje corporal de la técnica del CONTACT IMPROVISACIÓN en la relación con otros en el espacio escénico
- 4- Realizar el camino de la fisicalidad a la teatralidad desde secuencias de movimientos puros a la creación de escenas dramáticas con voz, objetos y

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

delimitación de un espacio escénico.

5- Asimilar en la teoría y en la práctica el concepto de composición performática Colectiva en una acción callejera.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

UNIDAD I

Técnicas corporales de educación somática orientadas al actor: Sistema Feldenkrais, autoconciencia por el movimiento-

Técnicas de danza contemporánea. Entrenamiento y criterios de Composición.

Concepto de material, elementos de confección, codificación de los mismos y clasificación.

El ritmo como estructura compositiva.

Bases para composiciones escénicas a partir del material teatral

UNIDAD II

La acción física como elemento estructurante del fenómeno teatral, el movimiento, la acción física y el gesto.

Técnicas corporales del dominio del movimiento del sistema LABAN. Esfuerzo, acciones básicas, tablas de peso, espacio, velocidad, flujo, dirección.

Otros aportes al concepto y entrenamiento de la acción física como núcleo.

Creación de núcleos escénicos a partir de lo corporal o de movimientos en grupos chicos (trios)

Incorporación del objeto como elemento de construcción de sentido en la composición

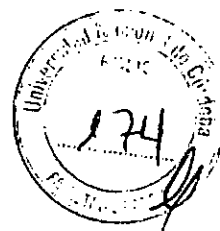
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Esta Cátedra, diseñada en el tercer año de la Licenciatura en Teatro, está centrada en el reconocimiento y desarrollo de las capacidades del alumno/actor en tanto intérprete. El propósito es apuntar a “*esa inteligencia particular*” que a modo de vademécum dramático le permite reconocer, administrar y dosificar elementos y nociones para optimizar el juego teatral.

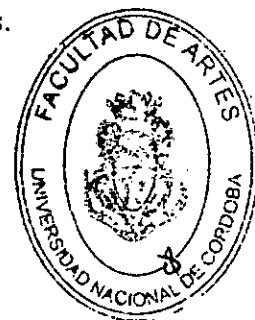
A través de ejercicios actorales espontáneos o de construcción de escenas no representativas, se abordará la problemática del oficio del actor al modo de “*un masaje expresivo*”.

El propósito de estas actividades es fundamentalmente que el alumno identifique y desarrolle la capacidad que particulariza al actor, es decir, reconocer, administrar, dosificar y combinar diferentes elementos dramáticos.

II. OBJETIVOS

Que el alumno:

- desarrolle un trabajo integral en su cuerpo para la actuación;
- reconozca y adquiera herramientas propias del trabajo actoral;
- construya ese vademécum dramático que permite administrar y dosificar la capacidad actoral;
- desarrolle la capacidad particular del intérprete de diseñar y ejecutar en el momento de la presentación de la escena;
- se entrene en la práctica de reflexión, elaboración y acopio de conceptos (volcándolos en la participación activa, en devoluciones y observaciones, como así también en escritos) sobre el propio hacer y sobre las problemáticas teatrales experimentadas a partir de los motivos de trabajo propuestos por la cátedra.
- construya un personaje, asuma un rol, evolucione en la escena objeto de trabajo y en la confrontación con otros personajes.
- indague para arribar a conclusiones, para elaborar conceptos, para que encuentre variantes y alternativas en su universo actoral y en el de sus compañeros.

teatro

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

1750

UNIDAD III

Técnicas del contacto con el otro orientadas al desarrollo actoral. Apropiación de la ejercitación en Contact Improvisation

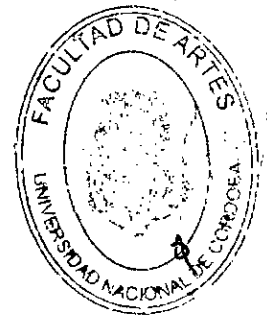
El texto como materia sonora participante en la composición.

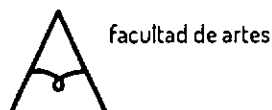
UNIDAD IV

La Performance-Qué son y porqué conocer los estudios sobre performance.

Restauración de la conducta,hacia una poética de la performance hoy.

Performance,acción callejera colectiva en el predio de la UNC.

Universidad
Nacional
de Córdoba

176
B

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Este año trabajaremos sobre El libro "ROSTROS" de David Le Breton-Ed.Letra Viva-Bs As2010

Como punto de partida de una **Composición Colectiva.**

Unidad I

La Risa de las piedras-J.L.Valenzuela

Antropología Teatral y Acciones físicas-J.L.Valenzuela

O Ator Compositor Matteo Bonfitto-Brasil -2002

Unidad II

Dominio do Movimento-Rudolf Laban.Summus Editorial.Sao Paulo.Brasil.1980.

Contact Quarterly.Bianual jornal of dance and improvisation.New York .1979/89

"Body movement:coping with the enviromentIrmgard Bartenieff.Pensilvanial980.

The roots of Laban Theory.New York Dance Notation Bureau.1970.

Unidad III

Cuerpo Incierto-Elina Matoso y otros-IUNA

Unidad IV

Performance-Richard Schechner-Ed.Libros Del Rojas

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

177
B

- 5- **Bibliografía Ampliatoria:** Dado que la bibliografía obligatoria es amplia, se dividirán por grupos para abordar cada texto que luego expondrán. Del material en inglés se ofrecen capítulos traducidos por la docente.
- 6- **Propuesta metodológica:** consignar las metodologías, las formas de trabajo y los recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros)

A partir de la corporeidad y el movimiento.

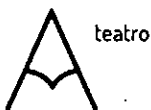
La cátedra Formación expresiva III, se presenta como una cátedra de formato teórico práctico, teórico porque acerca al alumno un pequeño corpus de material de referencia, que le sirvan para poder establecer vínculos entre los ejercicios de clase y diferentes líneas de pensamiento o reflexiones acerca del cuerpo, su entrenamiento y la corporeidad.

Práctica, porque desde ya el acento está puesto en la experiencia del cuerpo a través de los diferentes ejercicios que se presentan como una caja de herramientas a través de las cuales el alumno podrá ir entrenando su cuerpo y también utilizar en su experiencia concreta dentro de un montaje teatral ya sea al interior de la cátedra, en otras, o fuera ya del ámbito universitario. Este aspecto contiene el sentido de progresión y de afianzamiento de los conceptos que el alumno viene desarrollando desde el segundo año de la carrera y con una proyección hacia el trabajo concreto de actor compositor inserto en nuestro medio de producción.

Se establece un diseño entonces, que creemos permite arribar a un entendimiento del cuerpo como entidad expresiva y su traspaso al hecho teatral a través del montaje mínimo de secuencias o micro escenas como contenedoras y espacio de práctica, ensayo y error de los contenidos planteados por la cátedra.

7- **Evaluación:**

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

178
1

La propuesta de evaluación consiste en : 4 trabajos prácticos(2 en cada cuatrimestre) y 2 parciales

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

Requisitos para los alumnos promocionales, regulares y libres

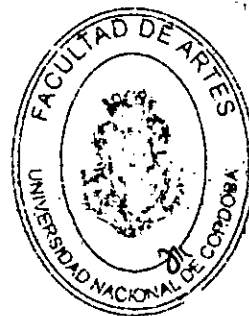
Promocionales: haber aprobado el 80% de los trabajos prácticos con 7

Haber aprobado 100% de los parciales con calificaciones de 7

Haber asistido al 80% de las clases

Regulares: Aquellos alumnos que no lograron las calificaciones requeridas para la promoción con los mismos porcentajes de asistencia a clases y pruebas de evaluación.

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

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

179
/

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

CUERPO Y MOVIMIENTO III

Trabajo Práctico N° 1: UNIDAD I - 18 y 25 de abril 2018
(clases prácticas miérc.20 y 27 de marzo-4 y 11 de abril)

Trabajo práctico N°2: UNIDAD II- 27 de junio 2018
(clases teórico prácticas miérc.2,9,16 de mayo y 6 y 13 de junio)

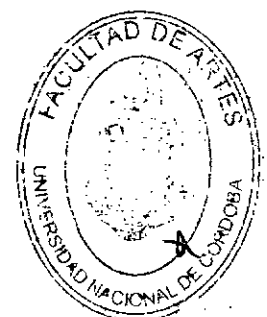
Parcial N°1: 4 de julio 2018

Trabajo práctico N°3: UNIDAD III y IV (parte 1) 29 de agosto 2018-Clases Prácticas miérc.1,8,15 y 22 de agosto 2018)

Trabajo práctico N°4: UNIDAD III y IV (parte 2) 3 y 10 de octubre 2018 (Clases 5,12,26 de set.2018)

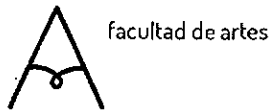
Recuperatorio de todos los trabajos: 31 de octubre 2018

Parcial N°2: 7 y 14 de noviembre de 2018

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

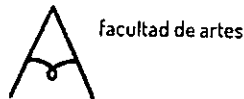
180

Graciela Mengarelli

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

18/10

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018
Departamento Académico de Teatro

Carreras: Lic. en Teatro. Prof. en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: VOZ Y LENGUAJE SONORO III

Prof. Titular: Prof. Lic. Jorge Orozco

Turno único: Martes de 8,30 a 11,30 hs.

Atención de alumnos: Martes de 11,30 a 12,30 hs., coordinar previamente en:
jorgeorozco@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

Presentación:

El vasto universo sonoro constituye un recurso expresivo que potencia toda búsqueda y experiencia artística.

Las creaciones artísticas abordadas desde un enfoque holista propician expresiones estéticas únicas e irrepetibles que distinguen a las composiciones por su singularidad y por un profundo entrenamiento en la libertad creativa para autodirigirse. La exploración del material sonoro invita a recorrer un camino de introspección del sentir estético propio que aporta grandes beneficios a las búsquedas artísticas. De esta conexión del artista con el material sonoro de la naturaleza, del mecánico y el digital, surgen nuevos modos expresivos enriqueciendo así su accionar integral. Bajo la conciencia de que una obra artística es la síntesis de diferentes dimensiones o niveles expresivos en relación de "totalidades dentro de totalidades", el discurso sonoro constituye una herramienta por demás valiosa para la cristalización del hecho artístico.

Objetivos Generales de la Cátedra:

- Propiciar la Exploración del Material Sonoro y sus posibilidades de manipulación en elementos naturales, mecánicos y digitales.
- Desarrollar la Audiopercepción sonora en pos de la transmisión de un mensaje artístico/estético.
- Integrar el Lenguaje Sonoro a los otros componentes de una puesta en escena de manera holística.
- Integrar los conocimientos adquiridos en Formación Sonora I y Formación Sonora II a los contenidos de Formación Sonora III.

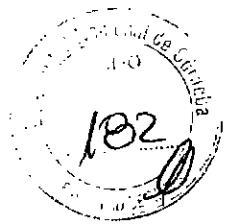
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 1

La vida humana en la "Sonósfera" y el Material Sonoro en el Taller Experimental

Objetivos de esta Unidad:

- Concientizar las diferentes atmósferas que propician el manejo del material sonoro como recurso estético y estilístico.
- Desarrollar la audiopercepción interior y exterior
- Experimentar la manipulación del material sonoro como recurso expresivo a través de la intervención en los recursos naturales, mecánicos y digitales.

Contenidos:

- La Audiopercepción Interior y Exterior.
- El Taller Experimental.
- El Universo Sonoro natural en relación a la Audiopercepción Exterior.
- El Universo Sonoro corporal y mental en relación a la Audiopercepción Interior.
- Material sonoro: cualidades altura, timbre, intensidad y duración.
Maniobras.
- El material sonoro como recurso expresivo.
- La intervención en los recursos naturales, mecánicos y digitales.

Actividades:

- Exploración y manipulación del Universo Sonoro natural desde la audiopercepción exterior.
- Exploración y manipulación del Universo Sonoro corporal y mental desde la audiopercepción interior.
- Intervención con maniobras específicas y/o creadas del material sonoro.
- Manipulación del material sonoro como recurso expresivo a través de la intervención en los recursos naturales, mecánicos y digitales.

Bibliografía de esta unidad:

- Adorno, Theodor W., Hacia una Música Informal (Ed. Gallimard)
Bartolozzi, B., New Sounds for Woodwinds (Ed. Oxford University Press)
Gainza, Violeta H. de, La Improvisación Musical (Ed. Ricordi)
Moles A., Las músicas experimentales. (Ed. Cercle d'art)
Saitta, C., Percusión criterios de instrumentación y orquestación para la composición con instrumentos de altura no escalar. (Ed. Saitta Publicaciones Musicales)
Schafer, M., El compositor en el aula (Ed. Ricordi)
Schaeffer, Pierre, Tratado de los objetos musicales (Ed. Alianza)

Unidad 2

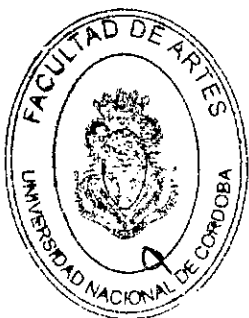
Parámetros Musicales. Recursos e intervención. La Música Occidental y Oriental a través del tiempo. Audio Coral: La voz colectiva.

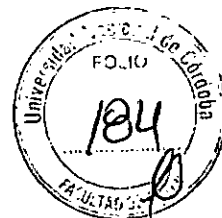
Objetivos de esta Unidad:

- Adquirir conocimientos básicos de los parámetros musicales.
- Desarrollar la capacidad de manipulación creativa de los mismos.
- Facilitar el acercamiento a las principales estéticas musicales desarrolladas en occidente y oriente a lo largo de la historia. Experiencias de Audio Coral.
- Ejercitar el análisis comparativo y la audición crítica integrando los conocimientos adquiridos.

Contenidos:

- Parámetros Musicales: Melodía, Ritmo, Armonía, Textura, Morfología, Dinámica y Articulación. Recursos e intervención.
- La Música Occidental y Oriental a través del tiempo. Búsqueda e interiorización de las diferentes atmósferas en el campo de lo Estilístico.
- Comparación y análisis de los parámetros musicales en los discursos compositivos de los estilos musicales troncales en la historia de la música.

Actividades:

- Presentación, ejemplificación y práctica de los parámetros musicales: Melodía, Ritmo, Armonía, Textura, Morfología, Dinámica y Articulación.
- Experimentaciones Vocales grupales. Repertorio de Audio Coral.
- Presentación de los diferentes períodos de la Historia de la Música Occidental y las principales Tradiciones Orientales. Tonalidad, atonalidad y microtonalidad. Audición crítica
- Búsqueda e interiorización de las diferentes atmósferas en el campo de lo Estilístico.

Bibliografía de esta Unidad

Aguilar, M. del Carmen, Método para leer y escribir música (Ed. M. del C. Aguilar)

Berkowitz – Fontrier – Kraft, A new approach to sight singing (Ed. New York W.W. Norton & company, inc. London)

Chun S. -Tao Cheng, El Tao de la Voz (Ed. Gaia)

Kühn C., La Formación Musical del Oído (Ed. Labor)

Orozco J., La Audiopercepción Musical como Camino (Ed. Tinta Libre)

Paz J. C., Introducción a la música de nuestro tiempo (Ed. Sudamericana)

Randel M., Diccionario Harvard de Música (Ed. Diana México).

Roederer, J., Acústica y Psicoacústica de la música (Ed. Ricordi)

Garmendia – Varela, Educación Audioperceptiva (Ed. Ricordi)

Unidad 3:

Doblaje cinematográfico: La Voz como único recurso expresivo. Visualizaciones sonoras y Creaciones estéticas Holísticas.

Objetivos de esta Unidad:

- Transitar un entrenamiento en Doblaje sonoro profesional.

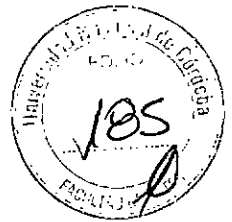
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Explorar y desarrollar las experiencias interiores del mundo sonoro.
- Integrar el lenguaje sonoro a los otros elementos que entablan un discurso artístico.

Contenidos:

- La actuación vocal
- La Visualización Sonora y la música en la escena teatral o cinematográfica.
- La Creación Estética y el Universo Sonoro.
- Concepto de Holismo.
- Música diegética, extradiegética y mixta.
- Música empática y anempática en la escena teatral o cinematográfica.
- La Audiopercepción crítica del lenguaje sonoro.

Actividades:

- Interpretación y actuación a través de la voz solamente
- Adquisición de la sincronización en el doblaje sobre guiones originales, traducciones y/o propuestas creativas personales.
 - Construcciones interiores de sonorización.
 - Ejercicios de "silencio interior".
 - Manipulación de nuestro mental sonoro
 - Observación crítica del lenguaje sonoro en interacción con el total de los recursos expresivos.
 - Análisis del universo sonoro en diversas obras artísticas

Bibliografía de esta Unidad

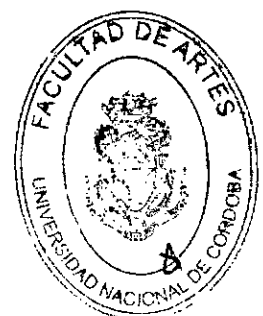
Chion Michel, La audiovisión (Ed. Paidós)

Gallegos Nava R., Diálogos Holistas (Ed. Royal)

Gallegos Nava R., El espíritu de la Educación (Ed. Royal)

Gallegos Nava R., Educación Holista (Ed. Royal)

Orozco J., La Audiopercepción Musical como Camino (Ed. Tinta Libre)

teatro

facultad de artes

Orozco J., EGO y conductas patológicas en las comunidades artísticas. (Ed. Tinta Libre)

Unidad 4:

Técnicas básicas de Registros Digitales, Mezcla y Masterización.

Derechos de la Propiedad Intelectual de la obra artística sonora inédita.

Objetivos de esta unidad:

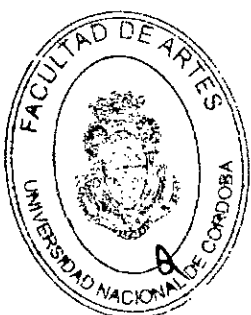
- Adquirir los conocimientos básicos de los diferentes programas de grabación digital.
- Desarrollar y potenciar las capacidades de audiopercepción crítica frente a la manipulación sonora en un estudio de grabación.
- Accesibilizar los conocimientos sobre la propiedad intelectual de una obra inédita

Contenidos:

- El estudio de Grabación
- El registro sonoro digital. Técnicas de Grabación Digital
- Instancias del proceso de Registro: Tomas, Manipulación sonora, Mezcla y Masterización
- Planos Texturales y de Sonoridad en la mezcla del material registrado.
- Planos de Sonoridad en la masterización del material registrado.
- La Audiopercepción Crítica en un contexto de estudio de grabación
- Derechos de Propiedad Intelectual. El Registro de obra.

Actividades:

- Presentación de los diferentes programas digitales de grabación sonora.
- Grabación, Mezcla y Masterización de una propuesta sonora.
- Participación activa de la grabación, guiando y conduciendo al técnico de sonido del estudio de grabación.
- Concientización de los Planos Texturales y de Sonoridad en la mezcla del material registrado.
- Concientización de los Planos de Sonoridad en la masterización del material registrado.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Exposición de los mecanismos de resguardo de obra inédita.

Bibliografía de esta Unidad:

Gianetti C., Estéticas Digitales. Sintonía entre el Arte, la Ciencia y la Tecnología (Ed. L'Angelot)

Paz J. C., Introducción a la música de nuestro tiempo (Ed. Sudamericana)

Roederer, J., Acústica y Psicoacústica de la música (Ed. Ricordi)

Bibliografía Ampliatoria:

Easwaran E., La Conquista de la Mente (Ed. Atlántida)

Ottman R. W., Music for sight singing (Ed. Prentice Hall)

Piston, W., Tratado de Orquestación (Ed. Real Musical)

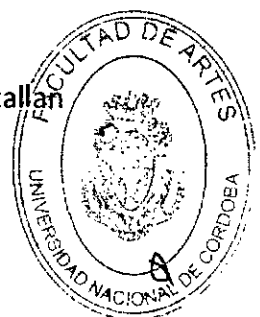
Postman – Weingarten, La enseñanza como actividad crítica (Ed. Fontanella)

Reti R., Tonalidad , atonalidad, pantonalidad (Ed. Rialp)

Ristad E., La Música en la Mente (Ed. Cuatro Vientos).

Metodología:

Se implementarán diferentes metodologías de enseñanza-aprendizaje, que se detallan a continuación:

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Dinámica grupal conformada por pequeños grupos en base a desafíos sonoros propuestos por la cátedra, cuya finalización del trabajo consistirá en plenarios y foros de discusión de los diferentes hallazgos estéticos-sonoros.
- Exposiciones didácticas con ilustraciones mediatizadas sonoras.
- Técnicas de Taller Experimental Audioperceptivo con materiales naturales, mecánicos y digitales del universo sonoro.
- Técnicas de Inducción y Deducción.
- Técnicas de co-gestión.

Condiciones para la aprobación de la materia

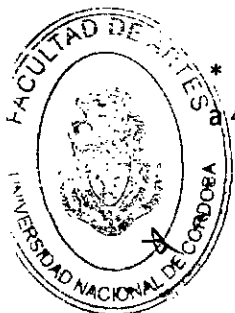
*Revisar
requisitos*

Promoción:

- * 80% de asistencia a clases. Cifra referida al número de clases que efectivamente se concretan.
- * La aprobación del 80% de los trabajos prácticos con una nota mínima de 6 (seis) puntos y un promedio mínimo de 7 (siete).
- * Aprobar el 100 % de los parciales con 6 (seis) puntos de nota mínima 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.
- * Superar la instancia de Coloquio Final Integrador de cierre de la materia.

Regularidad:

- * Aprueben el 80% de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

teatro

facultad de artes

- * Aprueben el 80% de los 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 regularización tendrá una validez de 3 años

Exámenes de alumnos regulares

Para rendir el examen en forma Regular el alumno deberá presentar una performance en vivo, donde demuestre la capacidad de integración del lenguaje sonoro, sus recursos y posibilidades bajo un concepto holístico de la intervención.

No se permitirán los exámenes de alumnos sin una consulta previa, con el fin de coordinar con anticipación áreas técnicas requeridas.

Exámenes de alumnos libres:

Comunicarse previamente a: jorgeorozco@artes.unc.edu.ar

Los estudiantes que rindan la materia en condición de libres serán evaluados en 2 etapas:

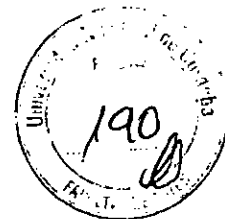
Etapas 1:

Examen Escrito en el cual el alumno deberá desarrollar una unidad a elección del tribunal. Se evaluarán los contenidos teóricos, desde la asimilación de los mismos en términos experienciales.

Se observará el uso de conceptos y lenguajes específicos de la cátedra.

Etapas 2:

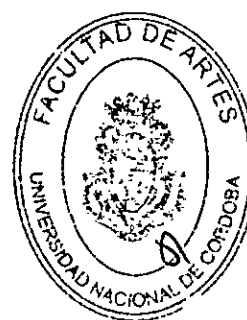

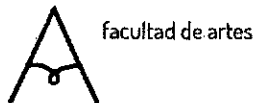
Examen Práctico en el cual el alumno deberá presentar una serie de performances en vivo, donde demuestre la capacidad de integración del lenguaje sonoro, sus recursos y posibilidades bajo un concepto holístico de la intervención.

- a) Sonorización en vivo teniendo como disparador un texto breve.
- b) Audio Coral: Presentación de las obras corales trabajadas durante el año en curso. Se evaluará: afinación, rítmica, fraseo, dicción y fonéticas de idiomas extranjeros. (Presentación en cuartetos vocales. El alumno se ocupará de buscar las voces que complementen el cuarteto vocal)
- c) Presentación de una composición sonora digital breve (máximo 2'). El alumno deberá exponer al tribunal todo el proceso creativo sonoro en sus diferentes etapas: tomas, maniobras sonoras, mezcla y resultado final.
- d) Sonorización en vivo de escena/s de Film a elección (máximo 3')
- e) Doblaje en vivo de escena de Film. (máximo 2')
 - 1- Guión original
 - 2- Versión libre
- f) Sonorización en vivo de Escena Teatral. (máx. 2')

Nota:

Desde la cátedra se aconseja el cursado de la misma, debido al enfoque vivencial y experimental para la adquisición de los conocimientos.

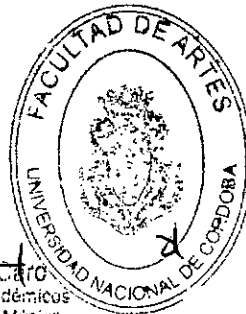

Cronograma tentativo

- 20-03-18: Presentación. Exposición de Programa. Exploración sonora en Audiopercepción Interior y Exterior.
- 27-03-18: Teórico práctico parámetros Altura, Timbre, Intensidad y Duración. Exploración y maniobras. Construcción del Discurso Sonoro.
- 03-04-18: Teórico práctico parámetros Altura, Timbre, Intensidad y Duración. Exploración y maniobras. Construcción del Discurso Sonoro.
- 10-04-18: Trabajo Práctico N 1°: Sonorización de Texto**
- 17-04-18: Línea de tiempo de períodos musicales. Entrenamiento vocal y musical. Audio Coral
- 24-04-18: Audio Coral: preparación de repertorio
- 01-05-18: Feriado
- 08-05-18: Audio Coral: preparación de repertorio
- 15-05-18: Trabajo Práctico N 2°: Audio Coral**
- 22-05-18: Semana de mayo
- 29-05-18: Doblaje Entrenamiento. Sonorización de escena teatral
- 05-06-18: Doblaje Entrenamiento. Sonorización de escena teatral
- 12-06-18: Parcial N 1°: Sonorización de escena teatral**
- 19-06-18: Parcial N 1°: Sonorización de escena teatral**
- 26-06-18: Doblaje Entrenamiento. Pautas Tp 3 y Parcial 2
- 03-07-18: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
- 10-07-18: Receso invernal y turnos de exámenes
- 17-07-18: Receso invernal y turnos de exámenes
- 24-07-18: Receso invernal y turnos de exámenes
- 30-07-18: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
- 07-08-18: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
- 14-08-18: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
- 21-08-18: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
- 28-08-18: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
- 04-09-18: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
- 11-09-18: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
- 18-09-18: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
- 25-09-18: Semana del estudiante
- 02-10-18: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
- 09-10-17: Trabajo Práctico N 3°: Presentación de trabajos digitalizados.**
- Teórico Derechos de la Propiedad Intelectual Sonora
- 16-10-18: Trabajo Práctico N 4°: Doblaje Cinematográfico**
- 23-10-18: Parcial N 2°: Sonorización en vivo de escena/s de film**
- 30-10-18: Parcial N 2°: Sonorización en vivo de escena/s de film**
- 06-11-18: Recuperatorios y proyección de film "El Sonido del Ruido"
- 13-11-18: Coloquio y Firma de Libretas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 73/19
MCO

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

Prof. Lic. JORGE OROZCO

192

Carrera: Licenciatura en Teatro, Departamento Académico de Teatro, Facultad de Artes.

Asignatura: TEATRO LATINOAMERICANO (plan 2016).

Equipo Docente: Profesor Adjunto a cargo –interino–: Dr. Mauro Alegret.

Distribución horaria (primer semestre):

Turno único: Lunes de 9 a 11 hs / Jueves de 12 a 14:30 hs.
Horario de consulta: Miércoles 10 a 13 hs.

Contacto: mauroalegret@artes.unc.edu.ar

Año lectivo 2018

1. FUNDAMENTACIÓN:

El fenómeno teatral se manifiesta en el mundo social en el cual se produce, circula, y recepta (consume). Un abordaje sociohistórico del mismo pone en tensión las obras poéticas, los hacedores, su público y las problemáticas estéticas e ideológicas coyunturales.

El extenso continente Latinoamericano requiere de una minuciosa detención en los múltiples epicentros teatrales que en su conjunto configuran un complejo panorama teatral. La teatrología en los últimos años se ha propuesto, entre sus diversas posibilidades, comprender a la práctica teatral como una práctica social, no solo en la vida sociopolítica de los Estados nacionales latinoamericanos de los siglos XIX, XX y XXI, sino también desde su “aparición” hacia comienzos del siglo XV. En la ardua tarea de revisión histórica nos encontramos con una historia que ha marginalizado los diferentes escenarios públicos de las comunidades originarias y han descuidado el sistema dramático colonial (controlado por la Corona y la Iglesia durante más de tres siglos), dejándonos un espacio de la historia donde se originan gran cantidad de condiciones y, sobre todo, convenciones teatrales de composición y recepción.

193

La perspectiva sociohistórica además contempla la construcción, los aportes y las sedimentaciones de la práctica teatral respecto al impulso económico y simbólico de los sectores de poder a la hora de las etapas de gestación y consolidación de los múltiples campos teatrales del continente, así como también las principales construcciones de legitimación de los mismos y sus referentes y las lógicas de reproducción teatral existentes. Estas problemáticas nos llevan a preguntarnos, no solo por el canon teatral latinoamericano, sino también por aquellas concepciones, voces y prácticas teatrales que han sido acalladas.

Para abordar este planteo historicista nos centramos en los diferentes aspectos de las metodologías y espectáculos teatrales, atravesados por procedimientos de composición en la dramaturgia, dirección, actuación, escenotecnia y creación colectiva. Queremos destacar el eje principal de todo el cursado que comprende la relación teatro/política/sociedad, desde el cual repasamos los fenómenos del teatro independiente, teatro experimental, teatro comercial, teatro estatal, teatro universitario, creación colectiva, el Instituto Di Tella, la oralidad mesoamericana, el llamado teatro "posdramático" y "posmoderno"; sin descuidar los escenarios liminales, actualmente una las temáticas más importantes en los foros y espacios de investigación teatral.

2. OBJETIVOS.

2. 1. Objetivo general.

Partiendo de la concepción de que se puede pensar e incorporar la historia desde la práctica teatral (el teatro explica el mundo), promover la reflexión entre docentes y estudiantes acerca de los vínculos que se pueden establecer entre los diferentes teatros y las diferentes épocas históricas y configuraciones sociales en América Latina.

2. 2. Objetivos específicos.

- Producir material intelectual destacando el estudio de la producción escénica-teatral de los hacedores teatrales latinoamericanos, las problemáticas teatrológicas en torno a la construcción de espectáculos, su contenido simbólico y los múltiples lazos de sentido respecto al mundo social.

Conocer un corpus general de textos dramáticos y espectaculares que plantean situaciones en

194

torno a la identidad de las naciones latinoamericanas, así como también la problematizaciones del lenguaje teatral y artístico en escenarios liminales y marginalizados.

- Indagar los modos de producción específicos de los diferentes grupos de teatro del continente.
- Analizar de manera crítica los modos en que el teatro realiza aportes simbólicos al entramado sociocultural en donde se produce e inscribe.
- Estudiar la posición social de los diferentes agentes y agencias que intervienen en el hecho teatral: actores, empresarios, dramaturgos, críticos, directores, etc. y analizar cómo intervienen en la lucha de poder dentro del campo teatral.
- Proporcionar al estudiante herramientas teórico-metodológicas necesarias para la construcción de una posible perspectiva sociohistórica.
- Estimular la articulación entre los marcos conceptuales y el estudio de la producción teatral latinoamericana con la práctica actoral, de dirección y de dramaturgia, en concordancia con los contenidos de las demás asignaturas y con la formación integral que brinda la institución.
- Promover la participación de los estudiantes en el desarrollo de proyectos de investigación.

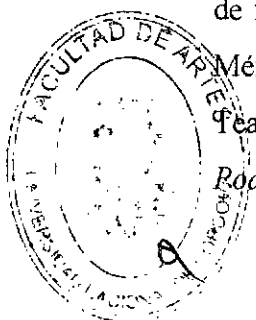
3. CONTENIDOS.

Núcleos temáticos

El teatro latinoamericano contemporáneo: sus formas de producción y recepción, sus relaciones con el campo cultural y sus problemáticas estéticas e ideológicas. La constitución de los teatros nacionales en el contexto cultural latinoamericano del siglo XX. Producción, recepción y problemáticas socio-estéticas. Principales referentes de la literatura dramática y la puesta en escena: variantes y transformaciones. Principios éticos, estéticos e ideológicos del teatro independiente, el teatro universitario y, el movimiento de creación colectiva. Problemas y tendencias de la dramaturgia "posmoderna".

Unidad I

Planteo conceptual de categorías analíticas de carácter sociohistórico. Perspectivas históricas teatrales operativas. Experiencias y estéticas teatrales significativas "prehispánicas" y coloniales. Consolidación de los campos teatrales latinoamericanos de fines del siglo XIX y comienzos del XX en Latinoamérica: Córdoba, Cali, Bogotá, México DF. Santiago de Chile, San Pablo y Buenos Aires. Realismo, Naturalismo, Teatro Libre, y vanguardias europeas y redefiniciones locales. Lecturas: *Teatro y Poder en occidente*, de J. L. Lagarce. *Temporalidades mixtas*, de Waldo Ansaldi. *El*

teatro

facultad de artes

195
D

gesticulador, de Rodolfo Usigli (México DF).

Unidad II

Situación del campo teatral en Buenos Aires en 1930: Teatro del Pueblo de Leónidas Barletta y Roberto Arlt. Teatro posrevolucionario en México DF: Rodolfo Usigli. Campo teatral en Córdoba: escuelas de formación, consolidación de las convenciones de producción y consumo. Teatro universitario en Córdoba. Hacedoras teatrales mujeres: Gloria Parrado Cruz. Análisis de su obra *La Brújula* e Isadora Aguirre. Análisis de su obra *La pérgola de las flores*.

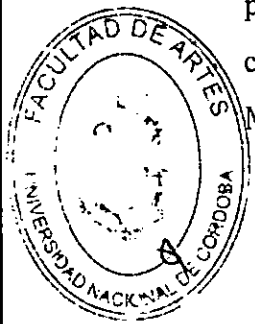
Unidad III

Nociones generales del Movimiento latinoamericano de Creación Colectiva. Influencias de Brecht y Grotowski. Teatro contemporáneo: el happening y la performance en EEUU y Europa. Autonomía del lenguaje y problemáticas en torno al cuerpo del actor como lenguaje. Experiencias teatrales en la universidad. Teatro Independiente cordobés: el LTL, La Chispa, Bochinche y Studio I. Teatro para niños. La consolidación del TEC y La candelaria en Colombia. El grupo de teatro el Escambray en Cuba. El ICTUS en Santiago de Chile.

Videos: entrevista a Grotowski, de la BBC. Experiencias del Living Theater, de Julian Beck. Happenings en New York.(varios). "Y si fuera así" de Sergio Corrieri y el Grupo Escambray (Cuba). "La denuncia" de Enrique Buenaventura (Teatro Experimental de Cali, Colombia).

Unidad IV

Hacedores latinoamericanos. Repaso histórico de la ciudad de *Montevideo*: Florencio Sánchez, Gabriel Calderón, Ricardo Prieto y Sergio Blanco. Teatro Universitario en *Santiago de Chile*: Jorge Díaz y Marco Antonio de la Parra. Producción teatral en Brasil: poética del teatro del oprimido y experiencias de Augusto Boal. Experiencias en el campo teatral cordobés actual de Paco Giménez, Ariel Dávila, Jorge Villegas, Jorge Monteagudo, David Picotto y Gonzalo Marull.

196

Lecturas y análisis poético: “*Lo crudo, lo cocido y lo podrido*”, de Marco Antonio de la Parra (Santiago de Chile). “*Barranca abajo*” de Florencio Sánchez (Uruguay). “*El huésped vacío*” de Ricardo Prieto (Uruguay); “*Tebas Land*” de Sergio Blanco (Uruguay); “*Ex-que revienten los actores*”, de Gabriel Calderón (Uruguay). “*Habla*” de Aimar Labaky. (Brasil) “*El arco iris del deseo*”, de Augusto Boal (Brasil). “*La Gran Fleita*” de Gonzalo Marull; “*Choque de cráneos*” de Los Delinquentes y Paco Giménez. “*Audiotour*” de Ariel Dávila. “*Tosco*” de Jorge Villegas. Espectáculo de stand-up que esté en cartelera de Jorge Monteagudo.

4. BIBLIOGRAFIA

UNIDAD I

- BECKER, H. (2008), *Los mundo del arte*, Ed. UNQ, Quilmes.
BOURDIEU, P. (1991), *El sentido práctico*, Taurus, Madrid.
BOURDIEU, P. (1995), *Las reglas del arte*, Anagrama, Barcelona.
DUBATTI, J. (2002), *El teatro sabe*, Ed. Atuel, Buenos Aires.
----- (2008), *Cartografía Teatral*, Ed. Atuel, Buenos Aires.
----- (2009), *Concepciones de Teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Ed. Colihue, Buenos Aires.
DUVIGNAUD, Jean (1966), *Sociología del teatro*, México, Ed. Fondo de Cultura Económica.
FUENTES, C. (1992), *El espejo enterrado*. Ed. Alfaguara, México DF.
GARCIA CANCLINI, N. (2004): *Diferentes, desiguales y desconectados*, Ed. Gedisa, Barcelona.
JAMESON, F. (1997), *Periodizar los 60*; Editorial Alción, Buenos Córdoba.
LEON PORTILLA M., (2010), *Teatro Náhuatl prehispánico*. En F. Horcasitas, *Teatro náhuatl*, Ed. UNAM, México.
PELLETIERI, O. (1990), *Cien años de Teatro argentino (1886-1990)*, (Dei Moreira al Teatro Abierto), Ed. Galerna, Buenos Aires.
ROWE W. y SCHELLING, V. (1993), *Memoria y modernidad en América Latina*, Ed. Grijalbo, México DF.

UNIDAD II

- ARLT, Roberto, (1974), *La isla desierta*. Buenos Aires, Ed. Kapeluz. BARLETTA, Leónidas (1960), *Viejo y nuevo teatro*. Buenos Aires, Ed. Futuro. BRECHT, Bertolt (2004), *Escritos sobre teatro*. Barcelona, Ed. Alba.
BRECHT, Bertolt (1957), *Breviario de estética teatral*. Buenos Aires, Ed. La rosa blindada.
BRECHT, Bertolt, *Madre Coraje y sus hijos*. Ed. Digital. <http://biblio3.url.edu.gt>.
ESTÉVEZ, Luciana (2011), *Teatro épico y performance como políticas del acontecimiento y estructuras de desacuerdo*. Buenos Aires, (en imprenta).
FRISCHMANN, Donald, (1992), *Desarrollo y florecimiento del teatro mexicano*. Madrid, Ed. Universidad de Alcalá de Henares.
MAGRETTE, Catherine (2004), *Estética del Teatro*. Buenos Aires. Ed. Artes del sur. SPYRIDON, Mavridis. (2011), *Roberto Arlt y el teatro de la crueldad: convergencias en la dramaturgia rioplatense*. Edición on-line. Universidad de Salamanca.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

USIGLI, Rodolfo (1983), El gesticulador. México, Fondo de Cultura Económica
 VERZERO, Lorena (2010), Leónidas Barletta y el Teatro del Pueblo: problemáticas de la izquierda clásica. Revista digital - Telón de Fondo.
 CORRIERI, Sergio (1978). "Y si fuera así...", en Teatro Escambray, La Habana, Editorial Letras Cubanas.

UNIDAD III

AUTORES VARIOS (1978). Galich Manuel; Grupo L.T.L.; Espinosa Domínguez, Carlos; Gilberto Martínez; Vázquez Pérez; Cresta de Leguizamón, María Escudero: El teatro latinoamericano de creación colectiva, La Habana: Casa de las Américas
 GARCÍA, Patricia (2010), Bases conceptuales de la "creación colectiva" latinoamericana: el trabajo del actor y sus concepciones artísticas. LA QUILA, número 2; UNRN.
 MUSITANO, A. (2017), Teatro, política y universidad en Córdoba. 1965-1975. Ed. Digital: <http://blogs.ffyh.unc.edu.ar/teatropoliticounc/>
 ----- (2017), El Nuevo Teatro Cordobés. Ed. Digital: <https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es&shva=1#search/adrianamusitano%40gmail.com/15f25a52c6b524c2?projector=1&messagePartId=0.2>
 ----- (2017), Protagonistas del Nuevo Teatro Cordobés. Ed Digital: <https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=es&shva=1#search/adrianamusitano%40gmail.com/15f25a52c6b524c2?projector=1&messagePartId=0.3>
 ROSENBAUM, Alfredo (2007), Performance, cruce de lenguajes y provocación. En Revista KEPES Año 5 No. 4 enero-diciembre 2008, págs. 217-235.

UNIDAD IV

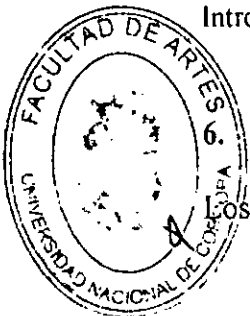
BLANCO, Sergio (2011). "Slaughter". <http://www.dramaturgiauruguay.gub.uy>
 BOAL, Augusto (192), El arco iris del deseo.
 BOBBIO, Daniela (2008). "Latidos urbanos: nueva dramaturgia brasileña". Córdoba, Ed. Comunicarte.
 DE LA PARRA, Marco Antonio (2010). "Lo crudo, lo cocido y lo podrido". Santiago de Chile, Ed. Libros del ciudadano.
 DE LA PARRA, Marco Antonio (2010). "Carta a un joven dramaturgo". Santiago de Chile, Ed. El apuntador.
 DIAZ, Jorge (1963). "El velero en la botella". Santiago de Chile, Ed. Universitaria
 PRIETO, Roberto (1968). "El huésped vacío". www.celcit.org.ar
 SANCHEZ, Florencio, (1905) "En familia". www.biblioteca.org.ar
 URE, Alberto (2003). Sacate la careta. Buenos Aires, Ed. Norma. URE, Alberto (2008). Ponete el antifaz. Buenos Aires, Ed. Norma.

5. BIBLIOGRAFIA AMPLIADA.

ELIAS, N. (1982): La sociedad cortesana, Gedisa, Barcelona.
 ELIAS, N. (1982a): Sociología fundamental, Gedisa, Barcelona.
 GIL CALVO, E. (1994): "La hipótesis del rol 'egoísta'" en Problemas de Teoría Social Contemporánea, CIS, Madrid.
 RAMOS TORRE, R. (1993): "Problemas metodológicos y textuales de la sociología histórica", en REIS, nº 63.
 SZTOMPKA, P. (1995): Sociología del cambio social, Alianza, Madrid. TOVILLIAS, P. (2010): Introducción a Pierre Bourdieu, Quadrata, Buenos Aires.

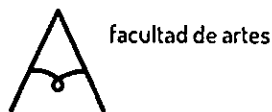
PROPUESTA METODOLÓGICA.

Los contenidos del programa se desarrollarán mediante: a) Clases teóricas; b) Actividades

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

1980

teórico-prácticas dedicadas a la exposición y al intercambio de opiniones sobre materiales bibliográficos y audiovisuales; c) Trabajos prácticos grupales dedicados a la lectura, interpretación y valoración de los textos dramáticos incorporados a cada unidad.

Las actividades programadas están dirigidas a vincular los textos con sus contextos de producción y a crear las condiciones para debatir, reflexionar y formular hipótesis sobre los problemas históricos, culturales y estéticos estudiados.

En las clases teórico prácticas y en los Trabajos prácticos se utilizan los siguientes recursos complementarios: consignas por escrito para la realización de Trabajos Prácticos. Materiales audiovisuales (videos, fotografías). Asistencia grupal a obras de teatro y charlas pertinentes.

7. EVALUACIÓN

Se tomarán como índices de evaluación los siguientes elementos: a) Grado de participación en las clases teóricas y teórico-prácticas; b) Calidad de participación en las actividades prácticas; c) Capacidades personales para la apropiación, transferencia de conceptos y aplicación a la lectura de materiales bibliográficos.

Se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación: a) Siete trabajos prácticos con conclusiones por escrito; b) Presentación oral; c) Dos parciales: el primero sobre temas de las Unidades I, II, (escrito, áulico); el segundo sobre temas de las Unidades III y IV (escrito, áulico).

REQUISITOS

Requisitos para la promoción

Cumplir con las exigencias del Plan de Estudios en materia de correlatividades. Cumplir con el 80 % de la asistencia a trabajos prácticos y actividades prácticas. Aprobación de los dos parciales escritos, con calificaciones iguales o mayores a 7 (siete). Aprobación de los dos prácticos con calificación iguales o mayores a 7 (siete).

Requisitos para la regularidad

Cumplir con las exigencias del Plan de Estudios en materia de correlatividades. Aprobación de los trabajos prácticos, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Aprobación de los dos parciales escritos y presentación, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Cursantes Libres

Libre asistencia a clases. Se presentará una monografía sobre una unidad completa del

teatro

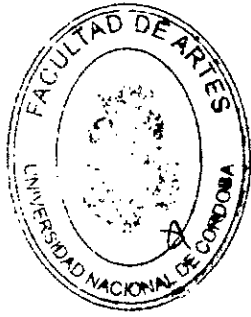
facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

1999

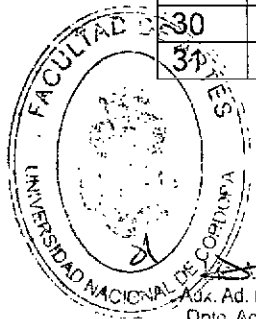
programa, previo acuerdo con la Cátedra vía mail y se rendirá un examen escrito sobre el resto de las unidades que completan el Programa.

CRONOGRAMA: TEATRO LATINOAMERICANO – 2018

200
P

n°	Fecha	Tema/Actividad
UNIDAD I		
1	19/03/2018	Introducción en la perspectiva sociohistórica del teatro.
2	22/03/2018	Herramientas analíticas para un abordaje sociohistórico del fenómeno teatral dentro de la disciplina teatrología.
3	26/03/2018	Relación sociedad/teatro: lo cultural como herramienta epistémica.
4	29/03/2018	Relación sociedad/teatro: aporte simbólico y necesidad expresiva.
5	02/04/2018	Conformación de los distintos sistemas socioculturales en América Latina. Dependencia económica y cultural de las capitales como constante en los Estados latinoamericanos
6	05/04/2018	Conformación de diferentes campos teatrales latinoamericanos: Córdoba, Cali, México DF.
7	09/04/2018	Conformación de diferentes campos teatrales latinoamericanos: Santiago de Chile, San Pablo y Buenos Aires.
8	12/04/2018	Trabajo Práctico n° 1.
UNIDAD II		
9	16/04/2018	Teatro comercial, estatal y experimental en Buenos Aires.
10	19/04/2018	Teatro independiente en Córdoba.
11	23/04/2018	Teatro "en las provincias". Marginalización. Oralidad.
12	30/04/2018	Teatro de Rodolfo Usigli en México DF. Análisis de su poética dentro del proceso de consolidación de la dramaturgia mexicana posrevolucionaria.
13	03/05/2018	Teatro de Roberto Arlt. Análisis de su poética. Obra: <i>300 millones</i>
14	07/05/2018	Hacedoras teatrales mujeres: Isadora Aguirre. Análisis de su obra <i>La pérgola de las flores</i> .
15	10/05/2018	Hacedoras teatrales mujeres: Gloria Parrado Cruz. Análisis de su obra <i>La Brújula</i> .
16	14/05/2018	Parcial n° 1
UNIDAD III		
17	17/05/2018	Antecedentes y génesis del Movimiento de Creación Colectiva en América Latina.
18	21/05/2018	<i>Semana de exámenes TURNO MAYO.</i>
19	24/05/2018	<i>Semana de exámenes TURNO MAYO.</i>
20	28/05/2018	Poética y estética de los Grupos de Creación Colectiva:
21	31/05/2018	Casos particulares de los Grupos de Creación Colectiva: ICTUS, TEC, el Escambray y La Candelaria.
22	04/06/2018	Teatro Política y Universidad en los grupos de Creación Colectiva: el LTL, La Chispa, Bochínche y Studio I. Teatro para niños.
23	7/06/2018	Presentación de trabajo práctico N° 2.
UNIDAD IV		
24	11/06/2018	Teatro en Uruguay: dramaturgia canónica, Ricardo Prieto y nuevas dramaturgias. Trabajo sobre el monólogo Casandra de Sergio Blanco.
25	14/06/2018	Teatro en Brasil: Teatro del Oprimido.
26	18/06/2018	Teatro de Chile: De Jorge Díaz a Marco Antonio de la Parra. Inicios del "teatro alternativo" y "giro posmoderno" en Santiago.
27	21/06/2018	Teatro en Córdoba hoy: Charla con hacedores contemporáneos.
28	25/06/2018	Parcial n° 2
29	28/06/2018	RECUPERATORIO: Trabajos prácticos.
30	02/07/2018	RECUPERATORIO: Parciales.
31	5/07/2018	Coloquios y cierre de la materia

**APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
MCD**

Dr. Mario Azebest
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Mario Azebest
Dr. Mario Azebest

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

266
①

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Carrera/s: **LICENCIATURA EN TEATRO** (Orientaciones: Teatrológica, Actuación y Artes Escenotécnicas)/ **PROFESORADO DE TEATRO - Plan 2015**

Asignatura: **ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO – 2do. Cuatrimestre**

Equipo de Cátedra:

- Prof. Titular: **Lic. Ana Guillermina Yukelson**
- Ayudantes Ayudantes Alumnas/o: **Tamara Abregú; Paula Lapuzina; Karla Torres Kijada; Agustina Vargas Vieyra**
- Adscripta: **Lic. Noelia Perrote**

Distribución Horaria

Clases: **lunes y jueves de 12 a 14.30hs- Aula 3- Pabellón Haití**

Clase de consulta: **Jueves de 14.30 a 15.30 hs. Box de profesores- Pab. Haití**

Contacto electrónico: anayukelson@artes.unc.edu.ar

1- FUNDAMENTACIÓN

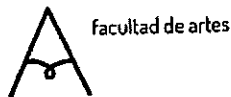
El estudio de la materia se enfocará a partir de la comprensión del texto dramático en su dimensión literaria y como materialidad de la realización escénica. Entre texto y acontecimiento teatral hay una relación de recíproca autonomía o de una "relativa independencia" ya que el acontecimiento teatral no es el único e inevitable destino del texto dramático; y por otro lado, el texto dramático no es el único punto de partida de la realización escénica.

El acercamiento al análisis de los textos teatrales "clásicos" y "contemporáneos" propuestos por la cátedra se hará a través de la proposición de distintas herramientas metodológicas. La comprensión, selección y aplicación de las mismas permitirá a los estudiantes elaborar tanto análisis académicos insertos en la práctica de investigación artística, como ensayos de análisis destinados a trabajos dentro de proyectos de creación teatral que dialoguen con dramaturgias escritas desde una actitud y punto de vista particular.

La perspectiva teórica-metodológica se apoyará en los estudios teatrales y en distintas disciplinas que contemplan al texto en su doble dimensión teatral dentro del proceso de producción y recepción situado histórica y culturalmente, tales como la semiótica, la fenomenología, la poética, la crítica, la filosofía y la historiografía teatral.

Forma parte del desarrollo de la materia el interés por generar vínculos o bien aspectos de complementación con otras asignaturas del tercer año de estudio de ambas carreras que aborden tanto la investigación como la realización escénica de textos teatrales clásicos y contemporáneos como son el *Taller de Investigación en Artes* y el *Taller de Composición y Producción Escénica III*, ambos espacios

267
P

curriculares previstos en los planes de estudio para el cursado del segundo cuatrimestre.

2- OBJETIVOS

2. a. Objetivos generales

- Revisar en forma crítica conceptos de los estudios teatrales para transformarlos en herramientas metodológicas de aplicación al análisis de textos dramáticos particulares.
- Dimensionar las implicancias del análisis del texto dramático en la experiencia del trabajo de investigación teatral y en una práctica reflexiva integrada a los procesos de creación escénica.

2. b. Objetivos específicos

- Analizar textos dramáticos de diferentes tipos y derivados de distintas formas de conceptivas dramáticas para fomentar la capacidad de establecer relaciones.
- Problematizar la especificidad del texto teatral en cuanto a su estructura y funcionamiento de la materialidad de la palabra en la interrelación de la dramaturgia escrita y escénica.
- Adquirir herramientas metodológicas generales que abarquen las dimensiones descriptiva, semántica y pragmática para el diseño particular de análisis de textos dramáticos.
- Comprender desde el análisis los procedimientos de transtextualidad como formas de re-escritura relacional y sus procedimientos de variación y apropiación.
- Conocer las implicancias del análisis dentro del trabajo dramático.
- Fortalecer la producción de ensayos breves de interpelación crítica del material de análisis teatral desde una actitud creativa y propositiva.

3- CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1. El texto dramático como objeto de estudio.

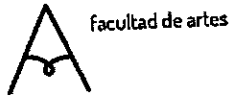
1.1. Aproximación desde los estudios teatrales a conceptivas de la dramaturgia escrita. Revisión de las posturas logocéntrica, antilogocéntrica y "nuevas" consideraciones de estudio del texto dramático.

1.2. Tipologías de textos en relación con las conceptivas dramáticas y estudio de casos. Textos: pre-escénico; dramático escénico; post-escénico; dramaturgia de autor, de dramaturgista, de adaptador o versionista, dramaturgia de escena, del actor. Particularidades de sus formas de producción.

Bibliografía obligatoria por orden de lectura

- DE MARINIS, Marco. (2005) "Re-pensar el texto dramático", en *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*, Bs. As., Galerna, pp.137-144.
- RYNGAERT, Jean Pierre. (2004) "¿Existe una especificidad del texto teatral?", en *Introducción al análisis teatral*, Bs. As., Ed. Artes del Sur, pp.11-20.

268
B

- DUBATTI, Jorge. (2008) "Textos dramáticos y acontecimiento teatral", en *Cartografía Teatral. Introducción al Teatro Comparado*, Bs. As., Atuel, pp.135-171.

Bibliografía complementaria

- SARRAZAC, Jean Pierre (2013) "Reparto de voces", en *Nuevos territorios del diálogo* de J.P Ryngaert (dir.), México, Paso de gato, pp.17-22

Unidad 2. El análisis en los procesos de creación teatral.

2.1. Valoración del análisis del texto dramático en el trabajo dramático. La doble dimensión de la práctica dramática: entre la producción escritural autónoma y el análisis de la escritura dentro del acontecimiento teatral. Tareas y funciones del dramaturgista.

2.2. Consideraciones generales sobre las escrituras basadas en poéticas de "palimpsesto" y de "cruce". Reconocimiento de procedimientos técnicos de reescrituras: adaptaciones y/o versiones. Los procedimientos transtextuales y de no discernimientos autorales como políticas de lectura/escritura.

Bibliografía obligatoria por orden de lectura

- HORMIGÓN, Antonio (2011) "Dramaturgia y práctica dramática: Tareas y funciones del dramaturgista", en *La profesión del dramaturgista*, Madrid, ADE, pp.11-66.
- GENETTE, Gerard. (1989) "Cinco tipos de transtextualidad; entre ellos, la hipertextualidad" y "Algunas precauciones", en *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*, España, Taurus, pp.9-26.
- SANCHIS SINISTERRA, José. (2002) "El sentido de una dramaturgia" y "Adaptar/adoptar", en *La escena sin límite*. España, Ñaque editora, pp.173-175; 176-177.

Bibliografía complementaria

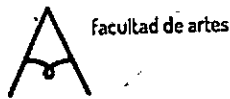
- DELEUZE, Gille (2003) "Un manifiesto menos", en *Superposiciones*. Buenos Aires, Ed. Artes del Sur, pp.2-21.
- MAYORGA, Juan. (2011) "El dramaturgo como historiador", en *Un espejo que despliega. El teatro de Juan Mayorga*, Córdoba, Mabel Brizuela (ed.), pp.207-221.

Unidad 3: Conceptualizaciones y herramientas metodológicas para el análisis

3.1. Propuestas de análisis del texto dramático desde distintos enfoques: semióticos, dramatólogos/narratológicos y filosóficos para el estudio de micropoéticas. Dimensiones, ejes y niveles de análisis.

3.2. Instrumentos para el análisis del texto dramático en lo relativo a: a) sistemas de cortes y formas de encadenamiento de la distribución de los discursos textuales y metatextuales; b) la organización de la ficción: la fábula, la intriga (constitución y desvío) y conflicto; c) la relación entre los personajes y la acción dramática; e) el

269
lp

espacio y la organización de los mundos ficcionales; f) el tiempo y la disposición de las acciones.

Bibliografía obligatoria por orden de lectura

- DUBATTI, Jorge (2010) "Análisis de la poética del drama", en *Filosofía del teatro II*. Bs. As, Atuel, pp153-175.
- RYNGAERT, J.P. (2004) "El texto como objeto material"; "La ficción y su organización", en *Introducción al análisis teatral*, Bs. As. Ed. Artes del Sur, pp.35-43; 49-59.
- SARRAZAC, J.P. (Dir.) (2013) "Conflicto", "Fábula (crisis de la)"; en *Léxico del drama moderno y contemporáneo*, México, Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, Paso de gato, 57-61; 92-97.
- RYNGAERT, J.P. (2004) "El personaje", en *Introducción al análisis teatral*, Bs. As. Ediciones Artes del Sur, pp. 107-118.
- SANCHIS SINISTERRA, J (2002) "Personaje y acción dramática", en *La escena sin límite*, España, Ñaque editora, pp. 202-215.
- RYNGAERT, J.P. (2004) "El espacio y el tiempo", en *Introducción al análisis teatral*, Bs. As. Ediciones Artes del Sur, pp. 67-86.

Bibliografía complementaria

- SARRAZAC, J.P. (2011) "Fábula, proceso, pasión", en *Juegos de sueño y otros rodeos: alternativas a la fábula en la dramaturgia*, México, Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, Paso de gato, pp.29-48.
- BOBES NAVES, MC. (1997) "El tiempo en el drama" y "Los espacios dramáticos", en *Semiología de la obra dramática*, Madrid, Arco/Libros, pp.362-406.

Unidad 4: Análisis del funcionamiento de la palabra

4.1. La palabra en el teatro entre la mimesis y el acontecimiento de lenguaje. Problematicación sobre el funcionamiento "perturbador" / "alterada" de la palabra como parte de la enunciación.

4.2. Reconocimiento de distintas modalidades y formas de intercambio de los diálogos y su organización poética: el monólogo; el diálogo a dos voces; el diálogo de voces plurales; intercambios en las escrituras contemporáneas.

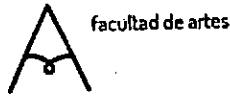
Bibliografía obligatoria por orden de lectura

- SANCHIS SINISTERRA, José. (2002) "La palabra alterada", en *La escena sin límite*. España, Ñaque editora, pp.274-278.
- LEHMANN, H.T. (2013) "Texto", en *Teatro posdramático*, México: CENDEAC y Paso de Gato, pp.255-275.
- UBERSFELD, A. (2004) *El diálogo teatral*, Buenos Aires, Galerna, Capítulos I, II y III, pp.17-54.

Obras para el análisis

La/el estudiante deberá seleccionar una obra clásica y su versión/adaptación para el análisis durante el cursado de la materia.

270
B

- BRECHT, Bertold. (2006) *Terror y miseria del Tercer Reich*, en *Teatro Completo*. Madrid, Cátedra.
- DISCEPOLO, Armando (1924) *Muñeca*, en *Bambalinas Revista teatral*, Bs. As.
- IBSEN, Henrik (1959), *Casa de muñecas*, en *Teatro completo*. Madrid. Ed. Aguilar. Trad. Else Wasteson
- IONESCO, Eugene (2000) *La cantante calva*, Bs. As, Ed. Losada. Trad. Luis Echávarri.

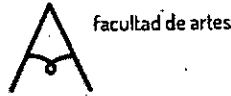
Obras de adaptación y/o versiones

- SANCHIS SINISTERRA, José (2003) *Terror y miseria en el Primer Franquismo*, Madrid, Ed. Ñaque.
- BARTIS, R (2003) *Muñeca*, en *Cancha con niebla*, Bs. As., Atuel.
- VERONESE, Daniel (2009), *El desarrollo de la civilización venidera. (Versión de Casa de Muñecas)* Buenos Aires (inédito)
- CUNILLE, Luisa (2017) *La cantante calva en el Mc. Donald's*, en *Celcit. Dramática Latinoamericana*, nro 392. <https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/392/>

Bibliografía general

- ABIRACHED, R. (1994) *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Madrid, Asociación de Directores de Escena.
- BOBES NAVES, MC. (1997) *Semiología de la obra dramática*, Madrid, Arco/Libros.
- BRIZUELA, M. (Ed.) (2007) *Un espejo que despliega*, Córdoba. UNC.
- DELEUZE, G. (2003) *Superposiciones*, Buenos Aires, Ed. Artes del Sur.
- DE MARINIS, M. (2005) *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*, Buenos Aires, Galerna.
- DUBATTI, J. (2002) *El teatro jeroglífico. Herramientas de poética teatral*. Buenos Aires, Atuel.
- ----- (2008) *Cartografía Teatral. Introducción al Teatro Comparado*, Buenos Aires, Atuel.
- ----- (2010) *Filosofía del teatro II*. Buenos Aires, Atuel.
- GENETTE, G. (1989) *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*, España, Taurus.
- HORMIGÓN, A (2002) *Trabajo dramaturgico y puesta en escena*, Madrid, Asociación de Directores de Escena.
- ----- (2011) *La profesión del dramaturgista*, Madrid, ADE.
- LEHMANN, H.T. (2013) *Teatro posdramático*, México, CENDEAC y Paso de gato.
- OLIVA BERNAL, C. (2004) *La verdad del personaje teatral*, Madrid, Universidad de Murcia.
- PAVIS, P. (1998) *Diccionario del teatro*, Madrid, Paidós.
- ----- (2014) *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México, Paso de gato.
- RYNGAERT, J.P. (2004) *Introducción al análisis teatral*, Buenos Aires, Ediciones Artes del Sur.

271

- RYNGAERT, JP. (Dir.) (2013) *Nuevos territorios del diálogo*, México, Paso de gato.
- SANCHIS SINISTERRA, J. (2002) *La escena sin límite*, España, Ñaque editora.
- SARRAZAC, J.P. (2011) *Juegos de sueño y otros rodeos: alternativas a la fábula en la dramaturgia*, México: Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas: Paso de gato.
- SARRAZAC, JP. (Dir.) (2013) *Léxico del drama moderno y contemporáneo*, México: Toma, Ed. y Producciones Escénicas y Cinematográficas, Paso de gato.
- UBERSFELD, A. (1989) *Semiótica teatral*, Madrid, Cátedra/ Universidad de Murcia
- ----- (2004), *El diálogo teatral*, Buenos Aires, Galerna.

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE CLASES

El proceso de enseñanza-aprendizaje entre docentes y estudiantes tiene lugar a partir de una iniciativa propia de producción de conocimientos. Para esto resulta fundamental presentar los contenidos teóricos como herramientas para pensar la experiencia teatral y someterlos a discusión, en tanto, saberes dinámicos que son actualizados en función de una relación contemporánea con la creación. Con este fin, proponemos establecer ejercicios de aplicación de los contenidos mediante la ejemplificación como procedimiento central en la comprensión de la lectura de los textos dramáticos de modo de interrelacionar y poner en tensión los conceptos.

La dinámica de clase se propone en una continua interacción docente-estudiante; realizando la presentación de temas, autores y conceptos por parte de la docente, y llevando el desarrollo, ejemplificación y profundización a partir de las inquietudes, aportes y cuestionamientos de los estudiantes. Las conclusiones parciales se llevarán a cabo en puestas en común que contemplen el seguimiento y la continuidad entre los temas. El análisis de textos dramáticos será enriquecida con la observación de registros filmicos.

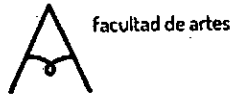
Resulta importante profundizar en las/os estudiantes prácticas de lectura y escritura que favorezcan la apropiación de conceptos y la claridad y coherencia en la comunicación de ideas. En este sentido se llevarán a cabo actividades que impliquen lectura previa de la bibliografía obligatoria, señalando los aportes principales del autor/a y la visión crítica del estudiante sobre texto. Además se estimulará el intercambio de escrituras y revisión entre pares.

Dentro de la propuesta se considera fundamental el trabajo en grupo, tanto en la discusión en clase como en la realización de evaluaciones, ya que creemos que el debate de ideas contribuye a ampliar la comprensión y complejizar la propia mirada. De igual modo se establecerán instancias de escritura individual que estimulen la capacidad y el deseo de construir un discurso propio.

Se utilizará el espacio del aula virtual como canal de comunicación y seguimiento con el estudiante y como espacio de ampliación de los contenidos y materiales trabajados en las clases.

Cronograma de clases

272

Contenidos	Julio		Agosto							Setiembre					
	30	2	6	9	13	16	23	27	30	3	6	10	13	17	20
Unidad 1	x	x	x	x	x	x	x								
Unidad 2								x	x	x	x				
Unidad 3												x	x	x	x
Unidad 4															

Contenidos	Octubre							
	1	4	8	11	18	22	25	29
Unidad 1								
Unidad 2								
Unidad 3	x	x						
Unidad 4			x	x	x	x	x	x

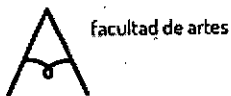
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se propone una descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente de la Facultad de Artes (Régimen de alumnos y alumno trabajador

Esta asignatura entiende la instancia de evaluación como parte del proceso de aprendizaje del estudiante. La evaluación procurará reflejar los logros alcanzados por los/las estudiantes durante el cursado de la materia en forma creciente, poniendo especial 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 materia. La asignatura prevé para la evaluación 2(dos) trabajos prácticos y 2 (dos) parciales que se detallan a continuación.

- **Trabajo Práctico 1:** Contenido a evaluar: correspondientes a la Unidad 1. Tipologías de textos en relación con las conceptivas dramáticas y estudio del caso seleccionado. Modalidad: escrito- grupal. *Contará con una instancia de presentación preliminar.*
- **Trabajo Práctico 2:** Contenidos a evaluar: correspondiente a la Unidad 3. Análisis del texto dramático en lo relativo a: a) sistemas de cortes y formas de encadenamiento de la distribución de los discursos textuales y metatextuales; b) la organización de la ficción: la fábula, la intriga (constitución y desvío) y conflicto Modalidad: escrito-grupal. Elaboración de un ensayo de análisis crítico comparativo de las obras seleccionadas para la aplicación. *Contará con una instancia de presentación preliminar.*
- **Parcial 1:** Contenidos a evaluar correspondientes a la unidad 2: Valoración del análisis del texto dramático en el trabajo dramático. Los procedimientos transtextuales y de no discernimientos autorales como políticas de lectura/escritura. Modalidad: escrito e grupal. Elaboración de un análisis de la obra seleccionada y su versión/adaptación. *Contará con una instancia de presentación preliminar.*

273

- **Parcial 2:** Contenidos a evaluar: correspondientes a las unidades 3 y 4. Análisis del texto dramático en lo relativo a: c) la relación entre los personajes y la acción dramática; e) el espacio y la organización de los mundos ficcionales; f) el tiempo y la disposición de las acciones. Reconocimiento de distintas modalidades y formas de intercambio de los diálogos y su organización poética. Modalidad: escrito – grupal. Profundización del análisis de la obra seleccionada y su versión/adaptación. *Contará con una instancia de presentación preliminar.*

Importante: Todas las evaluaciones serán de elaboración domiciliaria.

Cronograma de evaluaciones

Tipo de evaluación	Agosto		Setiembre		Octubre			Noviembre		
	23	27	6	13	1	8	26	29	1	8
Trabajo Práctico nro. 1. Instancia de supervisión y seguimiento presencial. De asistencia obligatoria	x									
Trabajo Práctico nro.1. Entrega del trabajo escrito.		x								
Parcial nro. 1. Instancia de supervisión y seguimiento presencial. - De asistencia obligatoria.			x							
Parcial nro. 1. Entrega del trabajo escrito.				x						
Trabajo Práctico nro. 2. Instancia de supervisión y seguimiento presencial. - De asistencia obligatoria.					x					
Trabajo Práctico nro.2. Entrega del trabajo escrito.						x				
Parcial nro. 2. Instancia de supervisión y seguimiento presencial. - De asistencia obligatoria.							x			
Parcial nro. 2. Entrega del trabajo escrito.									x	
Entrega de Recuperatorios de Trabajos Prácticos 1 y 2 y de Parcial 1.								x		
Entrega de Recuperatorio del Parcial 2.										x

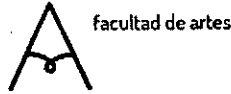
8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Todos los requisitos están adecuados al cumplimiento del Regimen de alumno de la Facultad disponibles en la web <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y al Regimen de Estudiantes Trabajadores o con familiares a cargo FARHCD 91/2012 y RHCD 184/2015

Estudiantes Promocionales: *Será considerado PROMOCIONAL el alumno/la alumna 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*

274

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 de un coloquio oral e individual. El contenido del coloquio será sobre un tema acotado por la cátedra, con aplicación en alguna de las obras analizadas. La promoción tendrá vigencia hasta el semestre subsiguiente.

Estudiantes Regulares: Son alumnos/alumnas 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/ las alumnas 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.

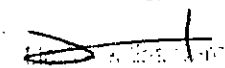
Importante: La cátedra establece como requisito previo a la presentación de los exámenes del estudiante libre, un ensayo escrito de análisis comparativo de dos obras propuestas en el programa. En dicho análisis deberá especificar el marco teórico y metodológico de análisis que le permita realizar el diseño 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.

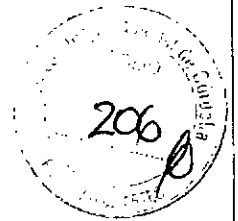
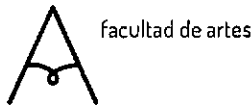

Lic. Ana Guillermina Yukelson
Prof. Titular concursad- Leg. 32.814

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

9

Prof. Titular concursad- Leg. 32.814
Lic. Ana Guillermina Yukelson
Prof. Titular concursad- Leg. 32.814

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: TALLER DE PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN ESCÉNICA III

Equipo Docente:

Prof. Titular: Lic Marcelo Arbach; Adscripta: Belén Salerno

Distribución Horaria: Turno único: Viernes 11.30 a 15.30 hs. / Horario Consulta: Viernes 10.30 a 11.30 hs. / Contacto: marceloarbach@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

1- Fundamentación:

El *Taller de Composición y producción escénica III* está diseñado en el tercer año de la carrera en Teatro, momento en que los estudiantes seleccionan el área de su especialidad (Actoral, escenotécnica o teratológica) y propone como eje principal la conformación de grupos de producción de un hecho teatral que abordarán la creación de escenas a partir de un texto teatral clásico.

En el nuevo plan de estudios de la carrera de Teatro las materias con modalidad de "Taller" están presentadas como espacios que priorizan el hacer teatral, tomando como eje la experimentación y producción escénica. Es en este sentido que el tránsito por esta materia se fundamentará en la experiencia sobre la práctica de creación de escenas apuntando a reconocer la generación de criterios compositivos propuestos, abordados, discutidos y acordados grupalmente. Para ello se propondrán, como disparadores y motivo de trabajo, textos teatrales clásicos a ser adaptados, reescritos, condensados o reelaborados en función del trabajo que el grupo proponga sobre la escena.

Algunas de las preguntas fundamentales que movilizarán el trabajo serán: ¿Dónde reside el deseo, tanto personal como grupal, de trabajo sobre el material seleccionado? ¿Cómo generar en la actualidad nuevos lenguajes escénicos a partir del trabajo sobre un texto teatral clásico? ¿Qué tiene de particular ese material para decirnos hoy? ¿Qué impronta personal y singular le otorgará el grupo de producción a ese material nuevo? ¿Cuáles serán los fundamentos y características generales de la nueva propuesta? ¿Qué tipo de actuación se requerirá para llevar a buen puerto el material en cuestión? ¿Cómo dialogarán todos los materiales escénicos conjugados entrelazados para la creación de dicha escena?

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos

Objetivos generales:

- Conformar un grupo de producción para el trabajo de creación de escenas a partir de un texto teatral clásico.
- Aplicar e integrar saberes, prácticas y habilidades aprendidas en la totalidad de las materias cursadas, atendiendo a las diferentes problemáticas surgidas del trabajo grupal sobre la construcción de una escena a partir de un material teatral clásico.
- Presentar a público una producción teatral que responda a la propuesta de la cátedra.

Objetivos Particulares:

- Asumir un rol en el grupo de producción y cumplir las tareas pertinentes en relación al área de especialidad elegida por el estudiante para la creación de escenas.
- Indagar y experimentar sobre el trabajo de creación de escenas a partir del material textual elegido como disparador.
- Resolver los problemas de dinámicas grupales, cronogramas de trabajo, ensayos, definición de criterios, etc.; para llevar a buen término la producción final del hecho teatral.
- Ejercitarse en la búsqueda, experimentación y apropiación de herramientas tanto para la construcción de diferentes escenas, como para la generación de un lenguaje escénico particular.
- Desarrollar la práctica de reflexión y elaboraciones conceptuales tanto sobre el propio hacer como el de los compañeros, como sobre las problemáticas teatrales experimentadas a partir de los motivos de trabajo propuestos por la cátedra.

3- Núcleos temáticos

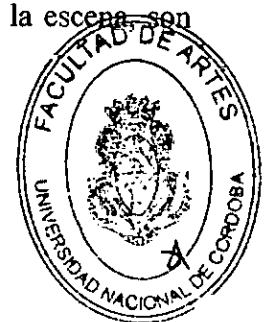
Si bien se exponen de manera progresiva en el trabajo hacia la creación de la escena, son contenidos transversales a todo el recorrido que realizan los estudiantes

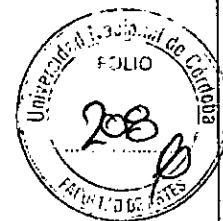
I. La escena del texto

Movimientos estéticos del siglo XIX y siglo XX en el teatro.

Contextos de producción.

Abordajes de textos teatrales clásicos: Adaptación; re-escritura; re-elaboración; versión.

Relación y diálogo entre texto original/disparador - nueva propuesta.

II. Grupo de trabajo

El trabajo colectivo en teatro.

Conformación y coordinación de grupos de producción de un hecho teatral.

Roles, puesta en práctica y funcionamiento.

Búsquedas, acuerdos y criterios compositivos grupales.

III. Primeros acercamientos al material

Experimentación sobre disparadores emergentes del material original.

Laboratorio de búsqueda, prueba, ensayo y presentación.

Aportes, discusión y acuerdos de criterios compositivos para la experimentación.

IV. Hacia la creación de escenas

Abordaje de la creación de escenas a partir del material experimentado.

Abordaje de la actuación y su relación con todos los materiales escénicos.

Creación de escena y creación de lenguaje escénico.

Trabajo sobre el personaje; sobre el espacio y tiempo; sobre el discurso.

Aspectos visuales, plásticos y escenotécnicos.

IV. Hacia la presentación

Los ensayos: ajustes, corrección, repetición.

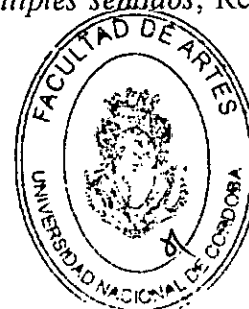
Presentación final y recepción del público.

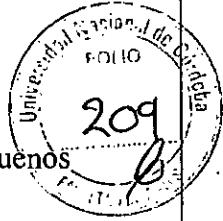
4- Bibliografía obligatoria

Bibliografía sugerida para el trabajo de experimentación, búsqueda y práctica sobre la creación de escenas en el taller, la definición de roles en los grupos de trabajo, los estudios de movimientos estéticos del teatro, etc.:

ABIRACHED, Robert (1994); *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Madrid, ADEE.

A.A.V.V. (2004) *La puesta en escena. Un espacio abierto a los múltiples sentidos*; Revista El Picadero Número 11, Buenos Aires, Editorial INT.

A.A.V.V. (2005) *El actor en el centro de la escena*; Revista El Picadero Número 14, Buenos Aires, Editorial INT.

A.A.V.V. (2006) *La no representación*; Revista El Picadero Número 17, Buenos Aires, Editorial INT.

BARBA, Eugenio (2010); *Quemar la casa. Orígenes de un director*; Buenos Aires, Catálogos.

BOGART, Anne (2008); *La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte*, Barcelona, Alba.

BRAUN, Eduard (1986); *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*; Buenos Aires, Galerna.

CEBALLOS, Edgard (1992); *Principios de dirección escénica*, México, Gaceta.

DORREGO, Luis (2006); *Los lenguajes dramáticos. Del naturalismo al realismo mágico*, Ciudad Real, España, Ñaque.

EINES, Jorge (2011); *Repetir para no repetir*; Madrid, Gedisa.

FERAL, Josette (2004); *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna.

MNOUCHKINE, Ariane (2007); *El arte del presente. Conversaciones con Fabienne Pascaud*, Buenos Aires, Atuel.

PAVIS, Patrice (2008); *Diccionario del Teatro*, Barcelona, Paidós.

SCHRAIER, Gustavo (2006) *Laboratorio de producción teatral 1. Técnicas de gestión y producción aplicadas a proyectos alternativos*; Buenos Aires, Editorial INT.

SERRANO, Raúl (2004) *Nueva tesis sobre Stanislavski*, Buenos Aires, Atuel.

- (2013) *Lo que no se dice. Una teoría sobre la actuación*; Buenos Aires, Atuel.

SZUCHMACHER, Rubén (2015); *Lo incapturable. Puesta en escena y dirección teatral*; Buenos Aires, Reservoir Books.

(A partir de inquietudes emergentes en base a los materiales de trabajo – obras de teatro clásicas – seleccionados se sugerirá otra bibliografía pertinente)

5- Propuesta metodológica:

Atendiendo al trayecto del grupo de estudiantes en particular, a las coyunturas actuales y a los usos, costumbres y acuerdos intercátedras del tercer año de la carrera, se propondrán una serie de textos teatrales clásicos como motivo de trabajo para la creación de escenas.

facultad de artes

Este material de trabajo responderá a movimientos estéticos de mitad de siglo XIX en adelante donde se comienza a sistematizar y definir el rol del director, la unificación de criterios para la puesta en escena, la formación del actor, etc.

En la modalidad de taller de la materia, y apuntando a una fuerte práctica sobre la experimentación en la creación de escenas y la posterior reflexión para ajustes, correcciones o afianzamientos, se trabajará en la presentación del motivo principal de trabajo para luego conformar entre los compañeros grupos de producción donde puedan sus integrantes ocupar un rol pertinente al trayecto seleccionado para su formación (Actoral, teatrológico o escenotécnico).

Primeramente se presentará el material de trabajo para el estudio sobre los contextos de producción (sociales, políticos, estéticos, etc.), necesarios para su comprensión cabal; y así poder conformar grupos de producción en base a intereses comunes y con roles definidos entre sus participantes.

Durante el primer cuatrimestre los grupos conformados irán presentando avances experimentales sobre el material y recibirán preguntas, observaciones y devoluciones tanto de los integrantes de la cátedra como de sus compañeros con el objetivo de, o bien redireccionar, o bien afianzar el proceso de experimentación.

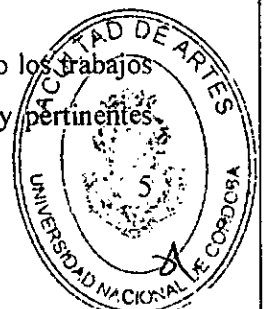
En esta etapa será de suma importancia comprender que el trabajo sobre el material es más complejo que la mera tarea de "montar el texto propuesto por el autor". Es por esta razón que decimos que no hay un texto al cual ser "fiel", sino que se propone un material de trabajo para realizar la práctica de creación grupal de escenas.

En el segundo cuatrimestre los grupos deberán ir definiendo una posible escena final a ser mostrada a público. Atendiendo a las características del grupo de estudiantes y la totalidad de grupos conformados, oportunamente se definirá la modalidad de la presentación final de las escenas logradas.

Los estudiantes deberán atender a una asistencia regular a los encuentros ya que, al ser un Taller, la materia requiere presencia, presentación de trabajos, participación en observación de trabajos de compañeros, participación en devoluciones, elaboraciones conceptuales, etc.; es decir, una presencia activa en cada una de las instancias del proceso de aprendizaje que se propone en el recorrido por esta materia.

6- Evaluación:

Para aprobar la materia será necesaria una participación activa en las clases presentando los trabajos de construcción de escenas propuestos y elaborando conclusiones conceptuales atinadas y pertinentes.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

sobre lo realizado. La sola asistencia a clase o la mera presentación de escenas no será suficiente para la aprobación.

Al ser una materia de Taller ("espacios que priorizan el hacer teatral, tomando como eje la experimentación y la producción escénica", Plan de estudios 2016), se considerará de suma importancia en el proceso completo de trabajo durante todo el año: a) el trabajo práctico y experimental de las clases; b) las reflexiones sobre la práctica teatral; c) el trabajo en grupos en roles definidos; d) las presentaciones de escenas pertinentes; e) La exposición y explicación del proceso creativo, los criterios compositivos, la toma de decisiones y los objetivos de los distintos ensayos y presentaciones; e) la participación en observaciones y devoluciones a escenas de compañeros y compañeras; f) la elaboración conceptual en trabajos escritos sobre las problemáticas del proceso creativo y las estrategias para alcanzar los objetivos propuestos; g) las conclusiones finales de todo el proceso luego de las presentaciones a público.

La materia propondrá la realización de prácticos y parciales que consistirán fundamentalmente en la presentación de escenas en base al material propuesto, y trabajos escritos conceptuales que den cuenta de todo el proceso creativo.

Serán aprobados los trabajos que respondan a los criterios descritos supra.

La nota final será la que se obtenga de promediar las notas de los parciales que a su vez estarán conformadas por la nota que reciba cada integrante en base a su trabajo en el grupo y la nota obtenida por el trabajo escrito grupal.

De ser necesario, se solicitarán trabajos particulares o individuales para poder acceder a la nota final.

7- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente)

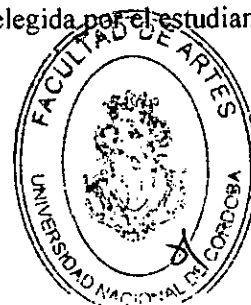
Condición Promocional:

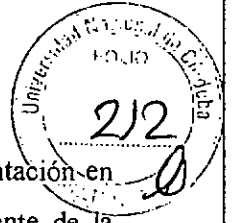
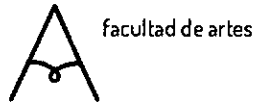
Asistir al 80% de las clases teórico-prácticas; aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Condición Regular:

Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). El estudiante regular para rendir la materia en mesa de examen deberá:

- Realizar la producción de una escena grupal considerando lo expuesto en el programa de la materia; y participando en un rol pertinente al área de la carrera elegida por el estudiante.

- Presentar aproximaciones a la escena a producir en dos instancias previas a su presentación en mesa de exámenes. Estas instancias serán solicitadas y acordadas con el equipo docente de la materia.
- Presentar la escena resultante en mesa de examen pertinente. Sólo podrán presentarse aquellos estudiantes que hayan presentado satisfactoriamente las aproximaciones en las dos instancias previas.
- Presentar un trabajo escrito donde se fundamenten los criterios utilizados para la producción y realización de la escena, y se expliciten su relación tanto con el programa e implementación de la materia, como con el material bibliográfico propuesto.
- Realizar una defensa oral de la escena y el trabajo escrito presentados.

Condición Libre:

El estudiante que decida rendir en condición de Libre deberá:

- Realizar la producción de una escena grupal considerando lo expuesto en el programa de la materia; y participando en un rol pertinente al área de la carrera elegida por el estudiante.
- Presentar aproximaciones a la escena a producir en dos instancias previas a su presentación en mesa de examen. Estas instancias serán solicitadas y acordadas con el equipo docente de la materia. Sólo podrá presentarse a rendir en mesa de examen si el equipo docente considera que se aprueban las instancias previas.
- Presentar la escena a público en fechas y condiciones a acordar con el equipo docente.
- Presentar un trabajo escrito donde se fundamenten los criterios utilizados para la producción y realización de la escena, y se expliciten su relación tanto con el programa e implementación de la materia, como con el material bibliográfico propuesto.
- Realizar en mesa de examen una defensa oral de la escena y el trabajo escrito presentados dando cuenta de un proceso de trabajo en consideración a la instancia de examen libre.

A los fines de tener la posibilidad de realizar un acompañamiento del proceso creativo necesario para la asimilación de los contenidos de la materia, el estudiante que decida rendir en condición de libre deberá acordar con los docentes al menos 2 instancias previas de consulta donde mostrará los avances sobre el armado de la escena elegida. En esas instancias, el estudiante deberá dar conocimiento cabal del programa de la materia, del material ofrecido por la cátedra y a su vez, deberá evidenciar progresos en base a las observaciones y devoluciones recibidas en las distintas presentaciones.

Alumnos trabajadores o con familiares a cargo: Facultad dispone de un régimen especial de cursado para los estudiantes que trabajan y/o tienen familiares a cargo, que también incluye a trabajadores/as informales.

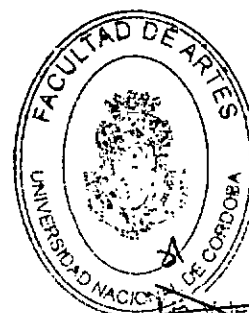

Cronograma tentativo 2018

1	6 Abr	Clase presentación	Presentación de la materia, Programa, Contenidos, Desarrollo, Metodología
2	13 Abr	Clase teórica	Movimientos estéticos del siglo xix y siglo xx en el teatro
3	20 Abr	Clase teórica	Presentación de referentes del teatro clásico
4	27 Abr	Clase práctico-teórica	Movimientos estéticos del siglo xx en el teatro
5	4 May	Clase práctico-teórica	Elección de material de trabajo / Conformación de grupos de producción
6	11 May	Clase práctico-teórica	Primeros acercamientos al material de trabajo
7	18 May	Clase práctico-teórica	Primeros acercamientos al material de trabajo
8	1 Jun	Práctico N°1	Presentación I de avance experimental del material
9	8 Jun	Práctico N°1	Presentación I de avance experimental del material
10	15 Jun	Práctico N°2	Presentación II de avance experimental del material
11	22 Jun	Práctico N°2	Presentación II de avance experimental del material
12	29 Jun	Parcial N°1	Presentación III de avance experimental del material/Entrega Trabajo escrito
13	6 Jul	Parcial N°1	Presentación III de avance experimental del material/Entrega Trabajo escrito
Receso			
14	27 Jul	Clase práctico-teórica	Definición de criterios generales para la puesta en escena del material
15	3 Ago	Clase práctico-teórica	Definición de criterios generales para la puesta en escena del material
16	10 Ago	Práctico N°3	Presentación I de propuesta de escena
17	24 Ago	Práctico N°3	Presentación I de propuesta de escena
18	31 Ago	Práctico N°4	Presentación II de propuesta de escena
19	7 Sep	Práctico N°4	Presentación II de propuesta de escena
20	14 Sep	Práctico N°5	Presentación III de propuesta de escena /Entrega II Trabajo escrito
21	28 Sep	Práctico N°5	Presentación III de propuesta de escena / Entrega II Trabajo escrito
22	5 Oct	Práctico N°6	Presentación IV de propuesta de escena
23	19 Oct	Práctico N°6	Presentación IV de propuesta de escena
24	26 Oct	Parcial N°2	Presentación de escenas acabadas
25	2 Nov	Parcial N°2	Presentación de escenas acabadas
26	9 Nov		Ensayos y ajustes para presentación final / Entrega Escrito final
27	16 Nov		Ensayos y ajustes para presentación final / Entrega Escrito final
	23 Nov	Presentación final a público (Fecha a definir con el Departamento de Teatro)	
	30 Nov	Coloquios promocionales / Firma de libretas	

M. Arzachi

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

8
Lic. Verónica Curo
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

teatro

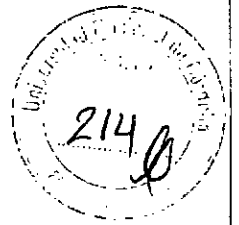

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018
SEGUNDO CUATRIMESTRE
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 16

Asignatura: CULTURA Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mariana Jesús Ortecho
(marianaortecho@artes.unc.edu.ar)

Prof. Asistente: Mariela Serra
(marielaserra@artes.unc.edu.ar)

Distribución Horaria

Turno único: (segundo cuatrimestre) Martes de 12 a 14.30hs.
Jueves de 9 a 11.30hs.

PROGRAMA

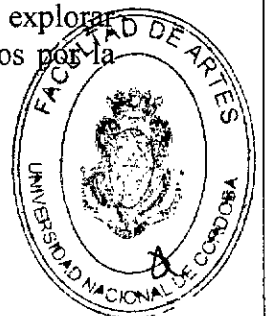
1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

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, los cuales deben considerarse –sin excepción– en su dimensión espacial y espesor temporal.

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 América Latina en su experiencia ritual, denostados por la “historia” de matriz eurocentrada oficial.

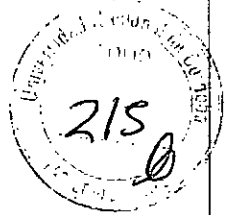

teatro

facultad de artes

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 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.

Se proponen así un conjunto de problemáticas vinculadas a la cuestión de “lo latinoamericano”; es decir, a lo profundamente americano que trasciende los límites políticos de los estados moderno/coloniales, y sus posibilidades e iniciativas de emancipación gnoseológica y cultural.

2- Objetivos

2.1 Objetivo General:

Presentar y discutir perspectivas teórico-conceptuales que problematizan las nociones de Historia, Cultura y Sociedad/es en pos de trascender las perspectivas eurocéntricas naturalizadas, recuperando el potencial epistemológico (artístico y gnoseológico) de la forma de representación ritual (teatral).

2.2 Objetivos Específicos:

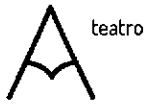
- Revisar crítica y dialogalmente los fundamentos epistemológicos que han sustentado a la “historia” como una noción y práctica monolítica en detrimento de concepciones plurales sobre la multiplicidad de sentidos que traman las memorias de los pueblos.
- Presentar y analizar de manera conjunta las características 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 gnoseológica desde la cual abordar el estudio de la/s sociedad/es y cultura/s latinoamericanas.
- 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.

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.

teatro

facultad de artes

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) América Latina

La disputa por las identidades nacionales: 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

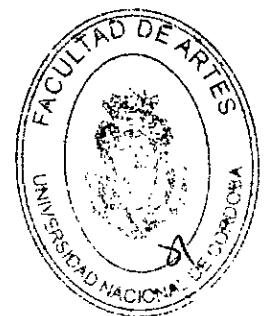
Recuperación a partir de la memoria subjetiva –personal y/o grupal– de prácticas rituales.

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.

4- **Bibliografía obligatoria** discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Bibliografía Unidad 1:

teatro

facultad de artes

- 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:

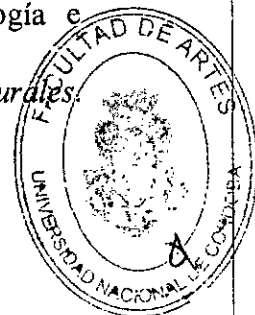
- Lander, Edgardo (2000) “Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos” en *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* Edgardo Lander (comp.) Buenos Aires, CLACSO.
- Ortecho, Mariana (2014) “Por un intento de subversión interpretativa: Crítica 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.
- 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.

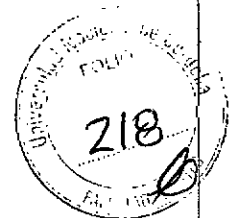

teatro

facultad de artes

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/as alumnos/as.

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:

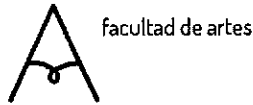
A lo largo del dictado de la Cátedra se propondrá la (paulatina) elaboración de una posición crítica personal en relación a los contenidos abordados; de modo que en la instancia de evaluaciones parciales y finales los alumnos puedan disponer de un conjunto de conceptos y posicionamientos propios respecto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

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:

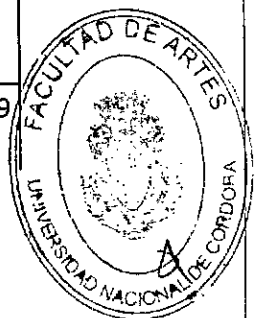
Se considerarán alumnos libres aquellos alumnos que cumplan con los siguientes requisitos:

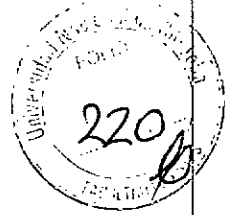
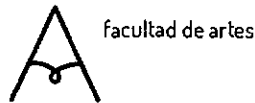
- Realización de examen escrito y/u oral individual.
- (Cuando el tribunal considere que el resultado de la instancia escrita merece la calificación de 8 o más, podrá obviarse la instancia oral, previo acuerdo expreso del alumno.)

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

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

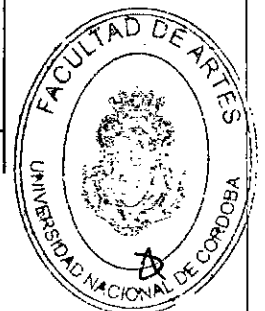
	Martes (De 12 a 14.30hs)	Jueves (De 9 a 11.30hs)
JULIO	Apertura Presentación de la materia, profesores y asistentes alumunes.	
	31	
		2
		UNIDAD 1
AGOSTO	UNIDAD 1	UNIDAD 1
	7	9

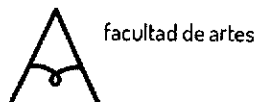

	UNIDAD 1	14	16
			ENLACE
	UNIDAD 2	21	23
			UNIDAD 2
	UNIDAD 2	28	30
			ENLACE
SEPTIEMBRE	UNIDAD 3	4	6
			UNIDAD 3
	UNIDAD 3	11	13
			UNIDAD 3
	ENLACE	18	20
			1ER PARCIAL
	SEMANA EXÁMENES	25	27
			SEMANA EXÁMENES

OCTUBRE	UNIDAD 4	2	4
			UNIDAD 4
	UNIDAD 4	9	11
			ENLACE
		16	18

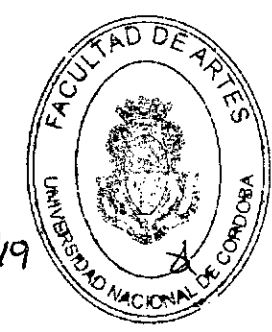

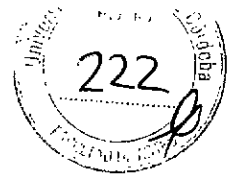
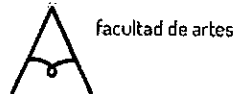
	UNIDAD 5		UNIDAD 5	
		23		25
	UNIDAD 5		UNIDAD 5	
		30		
	ENLACE			
NOVIEMBRE		6		8
	2DO PARCIAL		INTEGRACIÓN Y CIERRE	
		13		15
	RECUPERATORIO		FIRMA LIBRETAS	

M. J. A.
Morano J. O. H.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

Departamento Académico: **TEATRO**
Carrera: **LICENCIATURA EN TEATRO -PLAN 2016**
Asignatura: **SEMIÓTICA TEATRAL -1º CUATRIMESTRE**
Año lectivo: **2018**

Equipo Docente:

Prof. Adjunta a cargo: Lic. Ana Guillermina Yukelson

Prof. Asistente: Lic. Carolina Cismondi

Equipo de cátedra

Adscripta: Lic. Noelia Gallardo

Ayudante Alumno: Alvaro Gutiérrez

Distribución Horaria

Clases: **Martes de 12 a 14.30hs**

Lugar: **Pabellón Haití**

Jueves de 9 a 11.30hs

Lugar: **Pabellón Haití**

Clases de consulta: **Martes de 14.30 a 15.30hs. Box de Profesores- Pabellón Haití**

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

Correos de por consultas: anayukelson@artes.unc.edu.ar

carolinacismondi@artes.unc.edu.ar

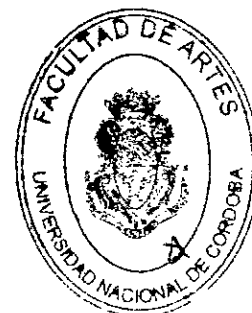
I. FUNDAMENTACIÓN

La semiótica del teatro se presenta desde la cátedra como uno de los métodos de análisis de las textualidades teatrales dentro de los Estudios del Teatro. A partir de este método se estudia la construcción, el funcionamiento y la significación del hecho teatral.

La práctica teatral es una práctica cultural que exige ser comprendida tanto en su nivel de creación como en el de la recepción. Los factores formativos de las textualidades teatrales resultan de interés en tanto implican procesos que determinados sujetos inician, eligiendo, ordenando y jerarquizando distintos lenguajes y componentes escénicos. Si bien la escena se construye con reglas propias, apela al universo referencial del espectador como zona de contacto entre la experiencia teatral y el mundo común, desplegando las percepciones intensivas en comprensiones extensivas de pensamiento.

II. OBJETIVOS

- Comprender la perspectiva del teatro de la semiótica teatral dentro de los Estudios del Teatro.

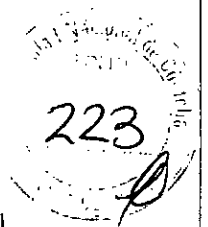

teatro

facultad de artes

- Desarrollar habilidades para transferir y relacionar conceptos del hecho teatral con la propia experiencia vivencial.
- Incentivar el desarrollo de la perspectiva crítica frente al hecho teatral como forma de transformar la práctica artística.
- Iniciar el análisis desde la semiótica de los diversos sentidos que la multiplicidad de lenguajes provoca en el teatro, para que, tanto desde la producción como desde la recepción se enriquezca la propia tarea creadora.
- Fomentar capacidades de observación y análisis crítico de obras teatrales y su valoración estética.

III. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1: La semiótica teatral y el problema del objeto

La semiótica teatral como metodología de análisis y sus implicancias en los Estudios del Teatro. Panorámica de los aportes y limitaciones del enfoque de análisis semiótico en el teatro. Desde los estudios de la Escuela de Praga a la semiótica performativa.

Bibliografía obligatoria por orden de lectura

- DE MARINIS, M. (1997). *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*. Buenos Aires. Editorial Galerna, pp: 17-33.
- FISCHER- LICHTTE, E. (1983). *Semiótica del Teatro*. Madrid. Arco/Libros, pp: 13-35.
- PAVIS, P.(2000). *El análisis de los espectáculos*. Buenos Aires. Paidós, pp:27-40.
- FISCHER-LICHTTE, E. y ROSELT, J.(2015). La atracción del instante. Puesta en escena, performance, performativo y performatividad como conceptos de los estudios teatrales. *III Ensayos e investigación*, pp:115-125. Recuperado de <https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/4620/000513499.pdf?sequence=>

Bibliografía complementaria

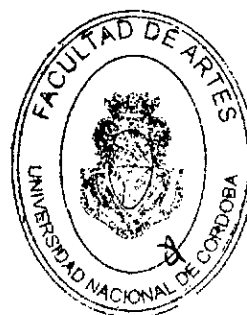
- ZICH, O. (2013). Las características de la escena teatral. En J.Jandová y E. Volek (Eds. y trads). *Teoría teatral de la Escuela de Praga: de la fenomenología a la semiótica performativa* de Jandová, J. y Volek, E (eds.y trads). (pp: 37-44).Madrid. España. Editorial Fundamentos.

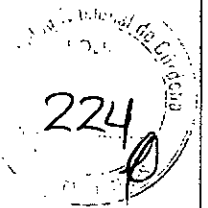
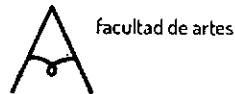
Unidad 2: El discurso teatral

Introducción al análisis semiótico del discurso teatral. Las relaciones locutor/locutor; enunciación/enunciado, deixis/anáfora y performatividad/representatividad. Las especificidades del discurso teatral.

Bibliografía obligatoria por orden de lectura

- DE TORO, F. (2008). *Semiótica del teatro*. Buenos Aires. Editorial Galerna, pp: 31-68.

- HELBO, A. (1989). *Teoría del espectáculo. El paradigma espectacular*. Buenos Aires. Editorial Galerna/Lemcke Verlag, pp:85-92.

Bibliografía complementaria

- HELBO, A. (2012). *El teatro: ¿Texto o espectáculo vivo?*. Buenos Aires. Galerna, pp.39-42; 66-73.

Unidad 3: La relación espectáculo – espectador

La relación espectáculo/espectador: el teatro y su relación con el contexto comunicativo desde la perspectiva de la semiótica de la recepción. La actividad receptiva. Nociones claves y aplicación analítica. El horizonte de expectativas. Etapas y niveles de la actividad receptiva: a) procesos de concretizaciones (ficcionalización e ideologización); b) niveles: perceptivo, interpretativo, emotivo, cognitivo, de evaluación y memorización.

Bibliografía obligatoria por orden de lectura

- DE MARINIS, M. (2005). *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*. Buenos Aires. Galerna, pp: 115-125.
- DE TORO, F. (2008). *Semiótica del teatro*. Buenos Aires. Galerna, pp:153-188.

Bibliografía complementaria

- UBERSFELD, A. (1997). *La escuela del espectador*. Madrid. Asociación de Directores de Escena de España, pp: 305-325.

Unidad 4: El problema de la referencialidad teatral

El problema de la referencialidad teatral: la relación referencia y ficción en la construcción de la enunciación metafórica. El doble status del referente teatral. Aportes para el análisis de una semiótica del cuerpo y del espacio.

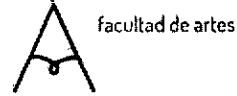
Bibliografía obligatoria por orden de lectura

- DE TORO, F. (2008). *Semiótica del teatro*. Buenos Aires. Galerna, pp:143-152.
- UBERSFELD, A. (1997). *La escuela del espectador*. Madrid. Asociación de Directores de Escena de España, pp46-58.
- CONTRERAS, MJ. (2012), "Introducción a la semiótica del cuerpo: Presencia, enunciación encarnada y memoria", en *Cátedra de Artes*. Chile. Facultad de Arte de Pontificia Universidad Católica de Chile, Nro 12, págs13-29.
- BOBES NAVES, MC. (1997). *Semiología de la obra dramática*. Madrid. Arco/Libros, pp.387-415.

Bibliografía complementaria

- DE TORO, F. (2008). *Semiótica del teatro*. Buenos Aires: Galerna, pp.107-152.

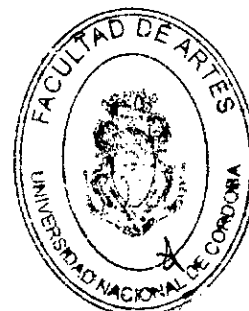
Bibliografía general

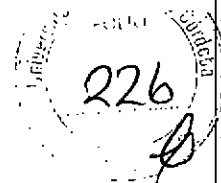
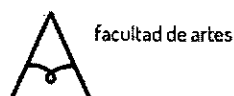
- AA.VV. (1997). *Teoría del teatro*. Madrid. Arco / Libros.
- DE MARINIS, M. (1997). *Comprender el teatro*. Buenos Aires. Galerna.
- -----(2005). *Comprender el teatro II*. Bs. As. Galerna.
- DE TORO, F. (2008). *Semiótica del teatro*. Buenos Aires Galerna.
- FISCHER – LICHTÉ, E. (1999). *Semiótica del Teatro*. Madrid. Arco/Libros.
- FISCHER–LICHTÉ, E. y ROSELT, J.(2015). La atracción del instante. Puesta en escena, performance, performativo y performatividad como conceptos de los estudios teatrales. *III Ensayos e investigación*, pp:115-125. Recuperado de <https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/4620/000513499.pdf?sequence=1>
- KOWZAN, T.(1997). *El signo teatral*. Madrid. Arco/Libros.
- LOTMAN, J. (2000). *La semiósfera III*. Madrid. Cátedra.
- PAVIS, P. (1994). *El teatro y su recepción*. La Habana. Criterios.
- -----(1998). *Diccionario del teatro*. Barcelona. Paidós.
- -----(2000). *El análisis de los espectáculos*. Buenos Aires. Paidós.
- TRASTOY, B. y ZAYAS DE LIMA, P.(2006). *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires. Prometeo Libros.
- UBERSFELD, A.(1997). *La escuela del espectador*. Madrid. ADE.
- UBERSFELD, A.(1989). *Semiótica Teatra*, Madrid. Cátedra.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE CLASES

El proceso de enseñanza y aprendizaje entre docentes y estudiantes tiene lugar a partir iniciativas propias de producción de conocimientos. Desde la cátedra proponemos desarrollar los contenidos teóricos- prácticos como herramientas para pensar o re-pensar la experiencia teatral y exponerla a discusión en tanto saberes dinámicos que son actualizados en función de una relación contemporánea con la creación teatral. Con este fin, realizaremos ejercicios de aplicación de los contenidos del programa mediante la ejemplificación de registros fílmicos y de la asistencia a obras de teatro de Córdoba, de modo de poder comprender y poner en tensión los conceptos. Además con el fin realizar una propuesta de aplicación metodológica desde los aportes semióticos articularemos con la cátedra *Taller de Composición y Producción Escénica III* y brindaremos en forma conjunta el trabajo de análisis de una obra previamente acordada entre ambas cátedras para que los estudiantes de la orientación Teatrológica realicen una contribución en el proceso de producción espectacular de un texto teatral clásico.

La dinámica de clases se propone en una continua interacción docente-estudiantes; realizando la presentación de temas, autores y conceptos por parte de la docente, y llevando el desarrollo, ejemplificación y profundización a partir de las inquietudes, aportes y cuestionamientos aportados por los estudiantes. Las conclusiones

parciales se llevarán a cabo en puestas en común que contemplen el seguimiento y la continuidad entre los temas.

Como la asignatura corresponde al tercer año de la carrera de Licenciatura en Teatro pero sólo de la orientación Teatrológica, resulta importante propiciar en los estudiantes prácticas de lectura y escritura que favorezcan la apropiación de conceptos y la comunicación de ideas de carácter metodológico. En este sentido propondremos actividades que impliquen lecturas previas de la bibliografía obligatoria, señalando los aportes principales del autor y también los aportes del propio/a estudiante al texto, como así también promover el intercambio de escrituras y revisión entre pares.

Se considera fundamental el trabajo en grupo, tanto en la discusión en clase como en la realización de evaluaciones, ya que apostamos a que el debate de ideas contribuye a ampliar la comprensión y complejizar la propia mirada.

Se utilizará el espacio del aula virtual como canal de comunicación y seguimiento con los/las estudiantes y como espacio de ampliación de los contenidos y materiales trabajados en las clases.

Cronograma de clases

Contenidos	Marzo			Abril					Mayo					Junio				
	20	23	27	3	5	12	17	19	24	3	8	10	15	31	5	7	12	14
Unidad 1	x	x	x	x	x													
Unidad 2						x	x	x	x									
Unidad 3										x	x	x	x					
Unidad 4														x	x	x	x	x

V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

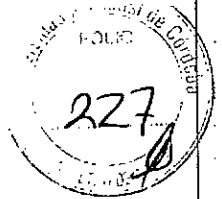
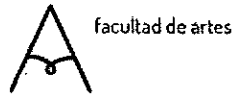
Esta asignatura entiende la instancia de evaluación como parte del proceso de aprendizaje de los/las estudiantes. La evaluación procurará reflejar los logros alcanzados por los/las estudiantes a lo largo del período lectivo en forma creciente, poniendo especial énfasis en la integración de los conocimientos 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 materia.

La asignatura prevé para la evaluación **2(dos) Trabajos Prácticos** donde además de los contenidos propuestos se evaluarán diferentes habilidades, y **2 (dos) exámenes Parciales** que se detallan a continuación.

Trabajos Prácticos

- **Trabajo Práctico 1.** Contenidos a evaluar: correspondientes a la unidad 1: La semiótica teatral como metodología de análisis. Modalidad: escrito, grupal. Se asistirá a una obra de teatro de la cartelera de Córdoba (a convenir). Se aplicará una primera aproximación al diseño metodológico para el análisis.

- **Trabajo Práctico 2. Contenidos a evaluar:** correspondientes a la unidad 3: La recepción teatral y la relación espectáculo- espectador. Etapas de la actividad receptiva. **Modalidad:** escrito e individual. Se continuará profundizando en el análisis de la obra de teatro propuesta para el trabajo práctico 1.

Parciales

- **Parcial 1. Contenidos a evaluar:** correspondientes a las unidad 2 y su aplicación en la obra *Terror y miseria del Tercer Reich* de B. Brecht. **Modalidad:** escrito e grupal.
- **Parcial 2. Contenidos a evaluar:** correspondientes a la unidad 4 y su aplicación en la obra *Terror y miseria del Tercer Reich* de B. Brecht. **Modalidad:** construcción y presentación grupal de puesta en escena de piezas breves de Bertolt Brecht.

Bibliografía específica para los parciales

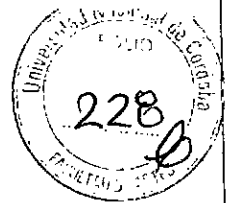
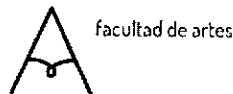
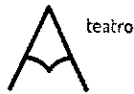
- BRECHT, B. (2006). *Terror y miseria del Tercer Reich*, en *Teatro Completo*. Madrid. Cátedra.
- JAMESON, F.(2013). Brecht y el Método. Buenos Aires. Ediciones Manantial. pp:69-132;133-157.
- NAUGRETTE, C. (2004). *Estética del teatro*. Buenos Aires. Artes del Sur. pp:183-202.

Cronograma de Evaluaciones

Tipo de evaluación	Abril			Mayo			Junio			
	10	12	26	3	17	29	19	21	26	28
Trabajo Práctico nro. 1. Instancia de supervisión y seguimiento presencial. De asistencia obligatoria	x									
Trabajo Práctico nro.1. Entrega del trabajo escrito.		x								
Parcial nro. 1. Instancia de supervisión y seguimiento presencial. - De asistencia obligatoria.			x							
Parcial nro. 1. Entrega del trabajo escrito.				x						
Trabajo Práctico nro. 2. Instancia de supervisión y seguimiento presencial.					x					
Trabajo Práctico nro.2. Entrega del trabajo escrito. Encuentro con los hacedores de la obra. De asistencia obligatoria.						x				
Parcial nro. 2. Instancia de supervisión y seguimiento presencial. - De asistencia obligatoria.							x			
Parcial nro. 2. Entrega del trabajo escrito.								x		
Entrega de Recuperatorios de Trabajos Prácticos 1 y 2 y de Parcial 1.									x	
Entrega de Recuperatorio del Parcial 2.										x

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:
 Todos los requisitos están adecuados al cumplimiento del Regimen de alumno de la Facultad disponibles en la web <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y al

Regimen de Estudiantes Trabajadores o con familiares a cargo FARHCD 91/2012 y RHCD 184/2015

Estudiantes Promocionales: *Será considerado PROMOCIONAL el alumno/la alumna 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 de un coloquio oral e individual. El contenido del coloquio será sobre un tema acotado por la cátedra, con aplicación en alguna de las obras analizadas. La promoción tendrá vigencia hasta el semestre subsiguiente.*

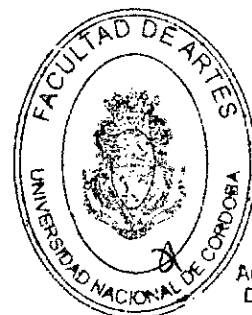
Estudiantes Regulares: *Son alumnos/alumnas REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones 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/ las alumnas 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.*

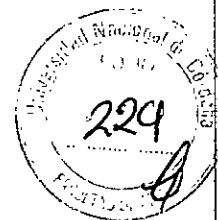
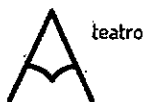
Importante: *La cátedra establece como requisito previo a la presentación de los exámenes de los alumnos/las alumnas libres, un ensayo de análisis semiótico por escrito de la obra objeto de evaluación en las evaluaciones parciales. El trabajo no deberá superar las 15 páginas. La presentación debe realizarse 5 (cinco) días hábiles antes del examen correspondiente.*

Lic. Ana Guillermina Yukelson- Prof. Adjunta concursada a cargo - Leg. 32.814

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

Lic. Ana Guillermina Yukelson
Aux. Ad. Dpto. de Asesorías
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Programa de Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: ANTROPOLOGÍA DEL TEATRO

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mgter. Cipriano J. Argüello Pitt

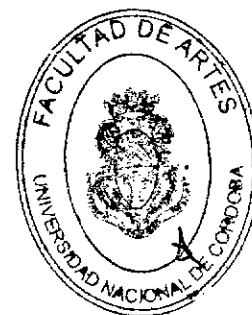
Prof. Asistente: Lic. Maura Sajeve

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 09:00 hs. a 12:00 hs.

Horario de consulta: Miércoles de 12:00 hs. a 14:00 hs.

Contactos: ciprianoarguellopitt@artes.unc.edu.ar – maurasajeve@artes.unc.edu.ar

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Antropología del Teatro

Fundamentación:

Los estudios de la representación tienen perspectivas amplias y la antropología del teatro se presenta como un campo propicio para estudiar las mismas. ¿Qué mejor manera de pensar la representación sino es a partir de la representación? (Schechner, 2012) La antropología encuentra en el teatro un terreno excepcional puesto que tiene ante sus ojos hombres que juegan a representar a otros hombres. (Pavis:1998) Los estudios sobre la representación obliga a pensar las prácticas que se realizan en la definición del teatro y de lo escénico.

Desde la asignatura proponemos tres perspectivas de estudio. 1) La que piensa la performance como parte de los estudios culturales, y que permite pensar los límites y tensiones entre el arte y la vida cotidiana y sus instancias de ritualización. 2) La Antropología Teatral que se plantea a partir del ISTA¹ y cuyo referente es Eugenio Barba; que permite pensar principios que se repiten en diversas técnicas de actuación. 3) El estudio de grupos locales, su organización y producción desde una mirada etnográfica.

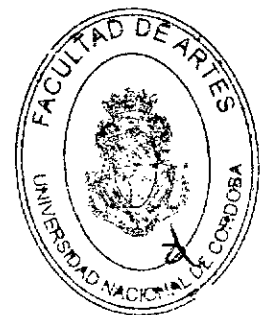
La materia propone plantear las coincidencias y diferencias entre la antropología del teatro y la antropología teatral. Mientras la primera piensa la representación escénica en sentido amplio y propone estudiar situaciones liminales, la antropología teatral se enfoca del estudio específico de la actuación. Ambas perspectivas encuentran un campo en común vinculado a las definiciones de teatro y representación.

Contenidos

UNIDAD I.

Representación

El Ritual y el juego

¹ Escuela Internacional de Antropología Teatral, primera sesión fue Bonn 1980.

teatro

facultad de artes

Teatralidad y lo real

Liminidad: emergencia de lo real.

Perspectivas políticas del cuerpo en la performance escénica.

Experiencias Latinoamericanas.

Bibliografía específica:

SCHECHNER Richard (2012) *Estudios de la representación: una intraducción*. Fondo de cultura económica. México

----- (2000) *Performace: teoría & Prácticas interculturales*. Libros del Rojas. UBA. Buenos Aires.

TAYLOR Diana. (2015) *Performance*. Asunto impreso. Buenos Aires.

DIÉGUEZ CABALLERO Eleana. (2007) *Escenarios Liminales*. Ed. Atuel. Buenos Aires

----- (2013) *Cuerpo sin duelo, Iconografías y teatralidades del dolar*. DocumentA/Escénicas. Córdoba.

Unidad II

Eugenio Barba y la antropología teatral.

Los principios de las técnicas que retornan.

Decroux y Delsastre, equilibrio y mimesis.

Comedia del Arte y Ballet; principios de codificación.

Meyerhold: Partitura y montaje.

Artaud: la teatralidad del cuerpo.

Teatro kabuki y Noh. Oriente/orienta.

Dramaturgia de actor.

Bibliografía específica:

BARBA Eugenio (1994) *La canoa de papel*. Ed. Catálogos. México.

----- (1986) *Más allá de las islas flotantes*. Ed. La Gaceta . UAM. México.

----- (2010) *Quemar la casa*. Ed. Alarcos. La Habana.

BARBA Eugenio y SAVARESE Nicola (1990) *El arte secreto del actor. Diccionario de antropología teatral*. Ed. La Gaceta . UAM. México.

MEYERHOLD Vsevelod (1998) *Textos Teóricos*. ADE . Madrid

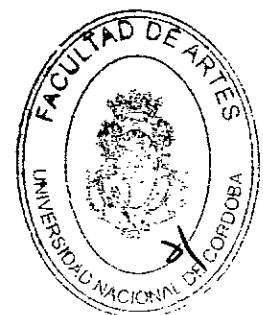
MOREIRA Cristina (2015) *La commedia dell'arte, un teatro de artesanos*. INT. Buenos Aires.

OIDA Yoshi. (2011) *Un actuar a la deriva*. UAM . México

Bibliografía:

BARBA Eugenio (1994) *La canoa de papel*. Ed. Catálogos. México

----- (2010) *Quemar la casa*. Ed. Alarcos. La Habana.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

----- (1986) *Más allá de las islas flatantes*. Ed. La Gaceta . UAM. México.

BARBA Eugenio y SAVARESE Nicola (1990) *El arte secreta del actuar. Diccionario de antropología teatral*. Ed. La Gaceta . UAM. México.

DE MARINIS Marcos (1997) *Camprender el teatru. Lineamientos para una nueva dramaturgia*. Galerna. Buenos Aires.

DIÉGUEZ CABALLERD Eleana. (2007) *Escenarios Liminales*. Ed. Atuel. Buenos Aires

----- (2013) *Cuerpo sin duelo, Iconografías y teatralidades del dolor*. DocumentA/Escénicas. Córdoba

MEYERHDL D Vsevolod (1998) *Textas Teóricas*. ADE . Madrid

MOREIRA Cristina (2015) *La commedia dell'arte, un teatro de artesanos*. INT. Buenos Aires.

OIDA Yoshi. (2011) *Un octor a lo deriva*. UAM . México

PAVIS Patrice: (1998) *Diccionario del teatru*. Paidós. Barcelona

SANCHEZ José Antonio. (2011) *Dramaturgia en el campo expandido en Repensar la dramaturgia*. CENDEAC. Madrid

SCHNECHNER Richard (2012) *Estudios de la representación: una introducción* . Fondo de cultura económica. México

----- (2000) *Performace: teorío & Prácticas interculturales*. Libros del Rojas. UBA. Buenos Aires

TAYLOR Diana. (2015) *Perfarmance*. Asunto impreso. Buenos Aires.

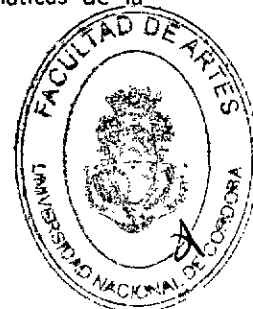
Metodología

La asignatura es cuatrimestral con una carga horaria de cinco horas semanales. Se planea dar una clase teórica a la semana y otra teórica-práctica donde se presenten los problemas fundamentales de la antropología del teatro Se planea la discusión de textos, análisis de diversas prácticas teatrales y de sus propias prácticas como estudiantes de teatro. Por otra parte pensamos se propone el seguimiento de un grupo local y el análisis de las prácticas y principios de trabajo que estos proponen. Por otra parte al pertenecer al área teatrológica, es de nuestro interés profundizar sobre problemáticas de la investigación y en particular el enfoque antropológico.

Evaluación:

Se prevén dos parciales individuales y dos trabajos prácticos.

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

teatro

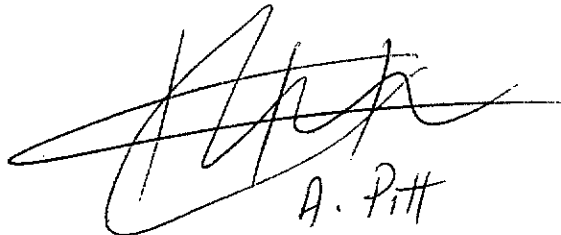
facultad de artes

Alumnos Regulares: 4(cuatro) o más promediables en teóricos y 4 o más promediables entre sí en los prácticos. El examen final supone un conocimiento acabado de los contenidos la materia.

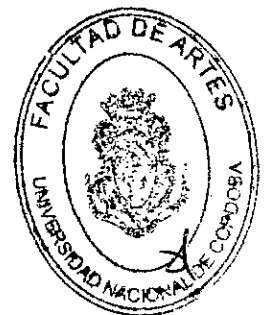
Alumnos Libres: Deberán presentar un trabajo monográfico a acordar con el docente titular de la catedra una semana antes de la fecha fijada de la mesa de examen. Rendir un escrito teórico y luego una defensa oral del mismo.

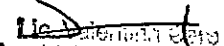
La materia se ajusta al régimen de Alumnos vigentes de la Facultad de Artes UNC.

A. Pitt

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

Lic.
Aux. Ad. Dpto. A. Actividades
Dpto. Académico de Lengua
Facultad de Artes - UNC

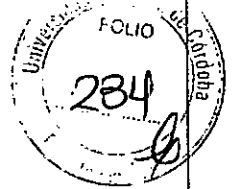
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma de Antropología del Teatro 2018

- 31 de Julio: Presentación.
- 8 de agosto: Antropología teatral/Antropología del teatro
- 15 de agosto: Richard Schechner. Estudios de la representación
- 22 de agosto: Real/ representación. Ritual y Juego. Ritualizaciones de la vida cotidiana
- 29 de agosto: Práctico N1.
- 5 de septiembre: Liminidad, Teatralidades difusas.
- 12 de septiembre: Perspectiva políticas del cuerpo. Experiencias latinoamericanas.
- 19 de septiembre: Parcial 1.
- 3 de octubre: Antropología de teatral. Equilibrio precario
- 10 de octubre: el equilibrio en el la Comedia del Arte y en el Ballet
- 17 de octubre: el problema de la energía en el teatro: Teatro Kabuki y Noh
- 24 de octubre: práctico 2.
- 31 de octubre: Meyerhold, partitura y montaje. Dramaturgia de actor.
- 7 de noviembre: segundo parcial.
- 14 de noviembre: cierre de la materia y recuperación de parciales.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19

KCD

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

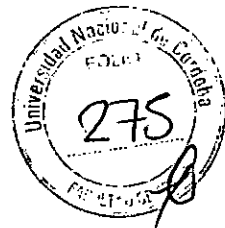
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Carrera: Licenciatura en Teatro, Departamento Académico de Teatro, Facultad de Artes.
Asignatura: SEMINARIO DE TEATRO DE CÓRDOBA (2016).
Equipo Docente: Profesor Adjunto a cargo –interino–: Dr. Mauro Alegret.

Turno único: Miércoles de 13 a 16 hs.
Horario de consulta: Jueves de 10 a 13 hs.

Año lectivo 2018

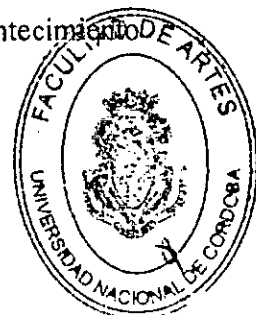
El teatro independiente en Córdoba

1. FUNDAMENTACIÓN:

La imaginación es la verdadera historia del mundo.

Roberto Juarroz, 1978

En este seminario recorreremos diferentes consideraciones teóricas provenientes de la sociología y de la teatrología para elaborar una perspectiva que nos permita plantear problemáticas habilitadoras de espacios de reflexión interdisciplinar sobre la conformación del campo teatral en la ciudad de Córdoba. De la sociología retomamos reflexiones sobre el funcionamiento del mundo del arte en general y del teatro en particular, para hacerlas dialogar con el proceso de modernización de América Latina y nociones próximas a dicho proceso: *Estado, sociedad, poder, ciudadano, mercado y cultura*. De la teatrología retomamos los aportés teóricos que nos permiten concebir al teatro como acontecimiento

276

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

escénico, así como lo referente a la producción de *procesos creativos* y las convenciones teatrales de participación, y así indagar cómo las poéticas teatrales se inscriben y dialogan con el entramado sociocultural en donde se producen e inscriben.

Por estos recorridos sociológicos y teatrológicos del mundo teatral estimamos comprender ciertos aspectos del mundo teatral de Córdoba, teniendo en cuenta que “comprender” no es considerar o coleccionar datos históricos, ni producir inferencias lógicas, ni menos todavía sistematizar teorías unívocas, sino que es avanzar por caminos y elaborar perspectivas para aprehender aspectos del paisaje teatral cordobés.

Frederic Jameson (1984) sostiene que, si bien no es posible periodizar linealmente el calendario, no habría que abandonar la historiografía como categoría ideológica y propone reorganizar los procedimientos de reflexión y escritura respecto a las periodizaciones. El presente seminario se aleja de la idea de una “Historia del teatro de Córdoba”, para enfrentar la tarea de “producir el concepto de historia” (Jameson, 1984: 30) para recuperar la experiencia teatral de la ciudad. Siguiendo a Walter Benjamin, quien compara

...al coleccionista con el alegorista, como dos actitudes distintas pero complementarias de recuperar el pasado y colocarse frente a la historia. El coleccionista, a través del modo de ordenar los materiales, trata de completar las lagunas que se abren entre ellos, de manera que lleguen a reconstruir una historia, que tengan un sentido lógico recuperado de los contextos de los que provienen esos restos documentales. El alegorista opera con el mismo afán de concreción y detalle, pero su pasión formal traiciona su lógica y el propio método, convertido ya en una construcción con un funcionamiento que le da vida propia, inicia un camino hacia un más allá que se recrea en los huecos abiertos, en las no coincidencias, en las limitaciones y los desvíos (en Oscar Cornago, 2011).

El sentido no pretende nacer de la colección o del esquema construido con textos consultados, referencias de poéticas, documentos o entrevistas. En nuestro trabajo, reconstruimos una parte de la *colección* que, como señala Benjamin, no habla por sí misma y no cuenta una historia, pero sí nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la historia del teatro y nuestra práctica actual.

Sostiene Eric Selbin (2014) respecto a la historia legitimada por el poder: “tradicionalmente, la historia ha sido constituida desde arriba, escrita por los victoriosos,

teatro

facultad de artes

orquestrada por los poderosos e interpretada por la población” (2014: 21). Desde esta perspectiva, la historia que consultamos responde a los intereses de los sectores de poder, quienes seleccionan la colección y brindan las interpretaciones de aquello que hay que aceptar como verdad.

Por su parte, Lagarce, en su texto *Teatro y poder en occidente* (2007), pone en jaque las posiciones conservadoras de una historia “evolutiva” del teatro cuando afirma: “La noción de pasado y de historia solo corresponde a lo que se ha seleccionado, más o menos voluntariamente” (2007: 35). El relato del pasado teatral es una invención del sector de poder social que decide cuál es el teatro del pasado. Para Lagarce, la historia del teatro, así relatada, es un prejuicio de un largo movimiento lógico y universal que comienza en el siglo XVIII, donde los franceses reinventan su antigüedad. Al respecto, afirma: “El Renacimiento juega entonces un papel revelador de esa antigüedad, que se convierte por su parte en un mito, la expresión de una realización social y política absoluta, un *todo perfecto*” (2007: 36). De aquí que la *Historia Universal del Teatro* sea entendida como un relato lineal construido con el mismo ímpetu que todos los constructos culturales y conceptuales que gozan de universalidad.¹ Este movimiento lógico presupone sucesivos “avances” y vincula creaciones de modo que cada una le debe su especificidad a la anterior, como si estuviéramos frente a una cadena de eslabones artísticos teatrales consecutivos que tienen su origen indiscutido en el teatro griego y atraviesan veinte siglos hasta la actualidad. Esta perspectiva es eurocentrista y se construye en torno a la historia del hombre² sobre un supuesto “progreso”, que guía a la humanidad y sus prácticas sociales –entre las cuales está la teatral– a través del tiempo en un sinfín de superaciones que dependen necesariamente de las instancias anteriores, pero sobre todo, “inferiores”. De aquí que la historia del teatro “evolucione” a la par de la historia de las sociedades –europeas– y que a cada uno de esos eslabones histórico-teatrales le correspondan propiedades y características particulares

¹ Ejemplos de esta posición son los trabajos sobre Estéticas teatrales de Catherine Naugrette (2004), la breve *Historia básica del arte escénico*, de César Oliva y Francisco Torres Montreal, la entrada de la Enciclopedia Británica, entre muchos otros.

² Nos parece más acertado “del ser humano”, pero lo dejamos así por la insistencia en la distinción de género, que nos habla de una posición teórica y política respecto al conocimiento y al poder.

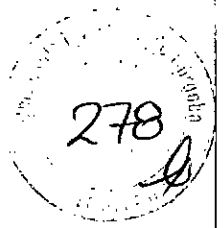

teatro

facultad de artes

asociadas de manera mecánica a la vida social. Como podemos observar, Lagarce sitúa en el centro de la problemática, la relación entre teatro y poder político y económico:

En razón de la especificidad de cada período dramático (en tanto expresión parcial de un tipo de poder), es necesario estudiar en cada época elegida la especificidad de las formas de dramatización y reubicarlas a cada una en el conjunto vivo específico que le da origen. Podremos así analizar en cada época histórica las relaciones precisas que pudieron establecerse entre la creación dramática y la expresión de poder (2007: 39).

En nuestro seminario analizamos diferentes condiciones y convenciones de la producción teatral en tensión con el ejercicio de poder de sectores específicos, corriéndonos de la perspectiva evolutiva de la historia del teatro.

Ponemos en tensión las anteriores consideraciones con los aportes del investigador Jean Duvignaud (1966), quien sostiene que, hasta mediados del siglo XX el análisis sociológico escogió una opción teórica simplificadora que tenía como objetivo establecer un reflejo o efecto mecánico –causa y efecto– entre el teatro y la sociedad; pensando una sociedad fija y un teatro en papeles, dos abstracciones. De aquí las nominaciones: “teatro burgués”, “teatro popular”, “teatro revolucionario”. Para evitar este camino, el sociólogo propone emprender una tarea crítica que problematice la relación entre la trama de la existencia colectiva y la creación teatral, sin necesidad de una causalidad predominante o fundadora, ni del orden social, ni del artístico. Plantea Duvignaud: “los múltiples aspectos de la práctica social del teatro constituyen una totalidad viviente, ya que ponen en juego en algunos casos la totalidad de la sociedad y de sus instituciones” (1966: 10). Esta mirada reafirma, por un lado, la necesidad de establecer lazos de sentidos recíprocos entre la práctica teatral y el mundo social, y, por otro lado, comprender al teatro como práctica social entre las prácticas.

Queremos destacar que la concepción de que el teatro realice aportes simbólicos es una de las convenciones basales que Duvignaud no problematiza, sino que acepta como característica del teatro –de hecho es la convención con la que generalmente nos encontramos. De aquí que la división interna del espacio teatral entre actores y espectadores también nos resulte familiar: “no hay teatro sin delimitación de un lugar escénico donde se expresen todas las creaciones posibles y se presenten los roles imaginarios” (Duvignaud

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

279
B

1966: 19). No importa si el teatro tiene una disposición circular, de “cuarta pared” o con pasillo: siempre hay un espacio que cumple con la división entre hacedores y espectadores. El lugar de los hacedores queda delimitado por el espacio donde se produce la materialidad escénica; el espacio del público, desde donde se activa la espectación. La convención de dividir al actor del espectador también la encontramos en las reflexiones de Jerzy Grotowski, para quien el actor es lo que el espectador busca presenciar, siendo el resto de la “maquinaria teatral” algo superfluo que se puede “eliminar” (1970: 13). Afirmo, al respecto, Ricardo Bartís: “En el teatro, el cuerpo del actor es el escenario, es la estructura narrativa por excelencia, es la que produce el “salto existencial”; el cuerpo de actuación “es” en sí mismo, y la gente va al teatro, va a ver esas presencias fugaces, volátiles” (2007: 38).

Nos interesa agregar que los convencionalismos que mantienen a los espectadores bajo ciertas reglas de participación también rigen para los actores y para la producción de materialidad escénica. Es decir, así como el espacio teatral condiciona y convencionaliza la mirada del espectador, también lo hace con los hacedores que realizan el espectáculo. No son las mismas convenciones ni procedimientos actorales las que se ponen en juego a la hora de trabajar en un *teatro a la italiana*, en una sala de teatro independiente, en un bar o en una plaza. Sucede de manera similar con las tareas de dirección, creación dramática, diseño de iluminación o vestuario, difusión, entre otras. Las técnicas actorales de interpretación hacia comienzos del siglo XX, basadas en los principios del naturalismo y dentro de la convención espacial de la *caja a la italiana*, donde el espectador tenía que “mirar a través del ojo de una cerradura” o de la *cuarta pared*, condicionaban el trabajo físico de los actores, que tenían que actuar *como si* los espectadores no estuviesen presentes, solo por mencionar uno de muchos ejemplos a lo largo de las historias y de los espacios teatrales.

teatro

facultad de artes

2. OBJETIVOS.

2.1 Objetivo general.

Partiendo de la práctica teatral como práctica social, promover la reflexión sobre las relaciones y tensiones entre las diferentes poéticas teatrales y los procesos socioculturales desde la fundación de la ciudad de Córdoba, donde dichas poéticas se produjeron y producen (relaciones económicas), circulan e inscriben (relaciones culturales).

2.2 Objetivos específicos.

- Proporcionar al estudiante herramientas teórico-metodológicas necesarias para la construcción de una perspectiva sociohistórica de la ciudad de Córdoba.
- Abordar las diferentes pervivencias del sistema dramático colonial y sistema dramático moderno.
- Establecer las diferentes contribuciones simbólicas de las producciones dramáticas entre la fundación de Córdoba y la conformación del Estado Nacional Argentino, así como también desde dicha conformación hasta la actualidad.
- Diferenciar las producciones escénica-teatrales de los hacedores cordobeses, sus matrices poéticas, contenido simbólico y problemáticas específicas.
- Analizar la posición social de los diferentes agentes y agencias que intervienen en el hecho teatral: actores, empresarios, dramaturgos, críticos, directores, etc.; haciendo hincapié en la lucha de legitimación propia del subcampo de producción teatral estatal e independiente.
- Articular el estudio de la producción teatral argentina y cordobesa en particular.
- Promover la participación de los estudiantes en el desarrollo de proyectos de investigación.

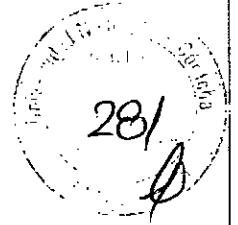
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2. CONTENIDOS.

Contenidos mínimos:

Referentes y problemáticas del teatro de Córdoba. Autores, directores, actores, escenotécnicos, grupos, elencos y compañías de diferentes tendencias (oficial, universitaria, independiente, comercial, comunitario, callejero, etc).

Unidad I

La práctica teatral en la ciudad de Córdoba: mascaradas, autos sacramentales y loas. Marginalización de las prácticas originarias, oralidad, circo, comunitarias y populares. Experiencias del sistema dramático moderno. Modernización y nacionalidad. Institucionalización del teatro oficial en el Estado argentino.

Unidad II

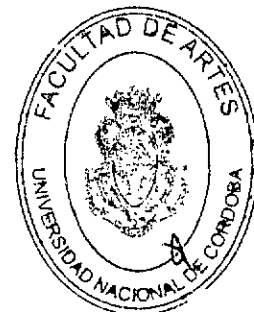
Aportes a la dramaturgia de los reformistas de la Universidad Nacional de Córdoba. Experiencias pioneras del teatro experimental en Córdoba.

Unidad III

Alianza campo intelectual universitario, escuelas de la provincia y el subcampo de producción teatral "independiente": grupos de creación colectiva (LTL, La Chispa, Bochinche, Studio I...). Nuevos métodos de actuación en Córdoba. Teatro en dictadura.

Unidad IV

Poética comparada en el teatro de las provincias argentinas. Cartografía teatral y multiplicidad de centros de producción. Lo radicante en el hacer teatral. Teatro de postdictadura. Referentes: Cheté Cavagliatto, Zeppeling Teatro, Rodrigo Cuesta, Daniela Martín, Gonzalo Marull, entre otros.

teatro

facultad de artes

282
Ø

3. BIBLIOGRAFIA

- ALEGRET, M. (2012, diciembre). Un abordaje sociohistórico de la acción política en la práctica teatral. *Telón de fondo* N° 16. Recuperado de: <http://www.telondefondo.org/numeros-antteriores/22/numero16/>.
- (2016, diciembre). La creación colectiva en el teatro de Córdoba. *Telón de Fondo* N° 24. Recuperado de: <http://www.telondefondo.org>.
- ARLT, Roberto, (1974), *La isla desierta*. Buenos Aires, Ed. Kapeluz.
- BARLETTA, Leónidas (1960), *Viejo y nuevo teatro*. Buenos Aires, Ed. Futuro.
- BRECHT, Bertolt (2004), *Escritos sobre teatro*. Barcelona, Ed. Alba.
- BARLETTA, L. (1960), *Viejo y Nuevo Teatro*, Buenos Aires, Argentina: Futuro.
- (1969), *Manual del Director*, Buenos Aires, Argentina: Stilograf.
- BECKER, H. (2008), *Los mundo del arte*, Ed. UNQ, Quilmes.
- BOURDIEU, P. (1995), *Las reglas del arte*, Anagrama, Barcelona.
- BRIZUELA, M. (2004), Las salas teatrales. En *El teatro de Córdoba (1900-1930)* (p. 13-22). Córdoba, Argentina: Imprenta FFyH, UNC.
- CORNAGO, Óscar (Enero de 2011), El ensayo como forma de investigación escénica.
- DEMARÍA, G. (2011), *La revista porteña*, Buenos Aires, Argentina: INT.
- DIÉGUEZ CABALLERO, I. (2007), *Escenarios Liminales*, Buenos Aires: Atuel.
- DUBATTI, J. (2008), *Cartografía Teatral*, Ed. Atuel, Buenos Aires.
- (2009), *Concepciones de Teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*, Ed. Colihue, Buenos Aires.
- DUVIGNAUD, Jean (1966), *Sociología del teatro*, México, Ed. Fondo de Cultura Económica.
- FLORES, M., MOLL, V., PINUS, J., (1996). *Las lunas del teatro*. Córdoba, Argentina: Del Boulevard.
- FOBBIO, L. y PATRIGNONI, P. (2010). *En el teatro del simeacuerdo*, Córdoba, Argentina: Recovecos.
- GARCÍA, P. (2012), Bases conceptuales de la “creación colectiva” latinoamericana: el trabajo del actor y sus concepciones artísticas. *La Quila* (n°2) pp. 47-73.
- LAGARCE, J. (2007), *Teatro y poder en occidente*, Buenos Aires: Coihue.
- MARTÍN, D. (2006), *Casas que dicen*, Córdoba, Argentina: DocumentA/Escénicas.
- MUSITANO, A. (2012), “Teatro, poesía y política, confluencias y tensiones (1980-340 2010)”, proyecto de investigación. Centro de Investigaciones, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
- (marzo, 2016), entrevista personal realizada por Mauro Alegret, Córdoba. Doctorado en Estudios Sociales de América Latina [Entrevista completa, inédita].
- (2017). Mao, una chispa en el teatro de la Córdoba de los 70: La huelga en el salario. En actas IX Jornadas Nacionales y IV Jornadas Internacionales de Investigación y Crítica Teatral. Buenos Aires, Argentina: AINCRIT.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

MUSITANO, A. y ZAGA, N. (2008), "Teatro, Política y Universidad en Córdoba, 1965-1975. La proyectualidad utópica en las prácticas pedagógicas y espectaculares", proyecto de investigación, Centro de Investigaciones y Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Mimeo. Facilitado por la directora del proyecto.

— (2000) La representación del espacio, los L.T.L. y El Fin del camino. Estudios, (n° 13), p. 121-131.

PELLETIERI, O. (1990), Cien años de Teatro argentino (1886-1990), (Del Moreira al Teatro Abierto), Buenos Aires, Argentina: Galerna.

— (2005), Historia del Teatro argentino en las provincias, Buenos Aires, Argentina: Galerna.

MARIAL, J. (1955), El teatro independiente. Buenos Aires, Argentina: ALPE.

NAUGRETTE, C. (2004), Estéticas del teatro, Buenos Aires, Argentina: Artes del sur.

OGÁS PUGA, G. (2001), Pilares de la escena independiente argentina. Roberto Arlt en el Teatro del Pueblo. Stichomythia (11-12) p. 28-41.

ORDAZ, L. (2011), Historia del teatro en el Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina: INT.

ROZIK, E. (2014), Las raíces del teatro, Buenos Aires, Argentina: Colihue.

SCHER, E. (2010), Teatro de vecinos, Buenos Aires: INTeatro.

SEIBEL, B. (2008), Antología del Teatro Argentino, Ed. INT, Buenos Aires.

URE, Alberto (2003). Sacate la careta. Buenos Aires, Ed. Norma. URE, Alberto (2008).

Ponete el antifaz. Buenos Aires, Ed. Norma.

VALENZUELA, J. (2009), La risa de las piedras, Buenos Aires, Argentina: INT.

YUKELSON, A. (2006), Memoria y teatro: una experiencia. En Revista el Picadero n° 16 (pp. 35-37). Instituto Nacional del Teatro.

4. PROPUESTA METODOLÓGICA.

Los contenidos del programa se desarrollarán mediante: a) Clases teóricas; b) Actividades teórico-prácticas dedicadas a la exposición y al intercambio de opiniones sobre materiales bibliográficos y audiovisuales; c) Trabajos prácticos grupales dedicados a la lectura, interpretación y valoración de los textos dramáticos.

En las clases teórico-prácticas y en los trabajos prácticos se utilizan recursos complementarios como materiales audiovisuales (videos, fotografías, prezis, etc.).

Se coordinará la asistencia grupal a obras de teatro para posteriores debates pertinentes.

teatro

facultad de artes

284
A

5. EVALUACIÓN

Se tomarán como índices de evaluación los siguientes elementos: a) Participación en las clases teóricas y teórico-prácticas; b) Resolución de los trabajos prácticos y parciales.

Se tomarán en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: a) Trabajos prácticos grupales; b) Presentaciones orales (de carácter individual o grupal); c) Parciales: el primero sobre problemáticas correspondientes a las Unidades I, II, (escrito, individual y áulico); el segundo sobre problemáticas de las Unidades III y IV (escrito, individual y áulico).

REQUISITOS PARA EL CURSADO.

Promoción

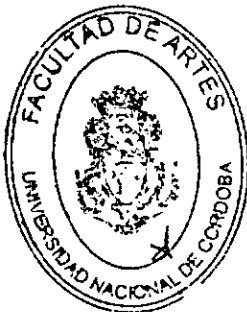
Cumplir con las exigencias del Plan de Estudios en materia de correlatividades Cumplir con el 80 % de la asistencia a trabajos prácticos y actividades prácticas. Aprobación de los 2 (dos) parciales escritos, con calificaciones iguales o mayores a 7 (siete). Aprobación de los trabajos prácticos con calificación iguales o mayores a 7 (siete).

Regularidad

Cumplir con las exigencias del Plan de Estudios en materia de correlatividades. Aprobación de los trabajos prácticos, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Aprobación de los 2 (dos) parciales escritos y presentación, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Cursantes Libres

Libre asistencia a clases. Se presentará una monografía sobre una unidad completa del programa, previo acuerdo con la Cátedra (vía mail y 48 hs antes del examen) y se rendirá un examen escrito sobre el resto de las unidades que completan el Programa. Una vez aprobadas las dos instancias, se procederá a una última instancia oral sobre preguntas puntuales sobre todo el programa.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

Lic. ~~Marcelina~~ ~~Cardo~~
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

205
D

Carrera: Licenciatura en Teatro, Departamento Académico de Teatro, Facultad de Artes.

Asignatura: **TEATRO DE CÓRDOBA.**

Equipo Docente: Profesor Adjunto a cargo –interino-: Dr. Mauro Alegret.

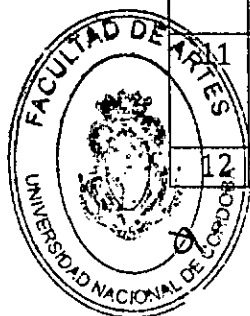
Distribución horaria (segundo semestre):

Turno único: Miércoles de 13 a 16 hs.
Horario de consulta: Viernes 15 a 18.

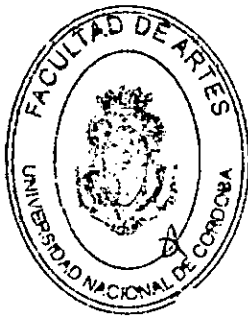
Contacto: mauroalegret@artes.unc.edu.ar

Año lectivo 2018

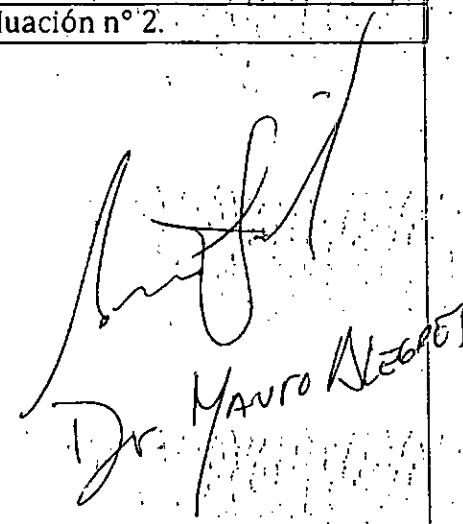
n°	Fecha	Tema/Actividad
UNIDAD I		
1	01/08/2018	Introducción en la perspectiva sociohistórica del teatro.
2	08/08/2018	Herramientas analíticas para un abordaje sociohistórico del fenómeno teatral dentro de la disciplina teatrológica.
3	15/08/2018	Prácticas escénicas liminales: teatro sacro.
4	22/08/2018	Prácticas escénicas liminales: teatro evangélico.
5	29/08/2018	Sistema Dramático Colonial. Concepciones teatrales en los Virreinos. Influencias del teatro español. Autos sacramentales y loas.
6	05/09/2018	Marginalización de las prácticas originarias, oralidad, circo, comunitarias y populares. Modernización y nacionalidad. Institucionalización del teatro oficial en el Estado argentino.
7	12/09/2018	Trabajo práctico n° 1.
UNIDAD II		
8	19/09/2018	Aportes a la dramaturgia de los reformistas de la Universidad Nacional de Córdoba.
9	26/09/2018	Experiencias pioneras del teatro experimental en Córdoba.
10	03/10/2018	Evaluación n° 1
UNIDAD III		
11	10/10/2018	Alianza campo intelectual universitario, escuelas de la provincia y el subcampo de producción teatral "independiente".
12	17/10/2018	El Teatro Estable de la Universidad de Córdoba. Seminario Jolie Libois.

13	24/10/2018	Grupos de creación colectiva: LTL y La Chispa Grupos de creación colectiva: Bochinche, Studio I. Nuevos métodos de actuación en Córdoba. Teatro en dictadura.
		UNIDAD IV
14	31/10/2018	Poética comparada en el teatro de las provincias argentinas. Cartografía teatral y multiplicidad de centros de producción. Trabajo práctico n° 2.
15	07/11/2018	Lo radicante en el hacer teatral. Teatro de postdictadura.
16	14/11/2018	Trabajo de Investigación: entrevistas y evaluación n° 2.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

 Dr. Mauro Negro

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: TEATRO

Plan: 2016

Asignatura: DISEÑO ESCENOGRÁFICO II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: SANTIAGO PEREZ

Prof. Asistente: FACUNDO DOMINGUEZ

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: SIN EVALUAR AUN

Adscriptos: YANINA PASTOR

JULIETA RETA CARDINALI

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

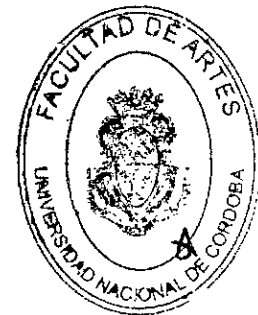
Turno único: PRIMER CUATRIMESTRE LUNES DE 12 A 14 :15 HS Y
MIÉRCOLES DE 12 A 14:15 HS

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

FUNDAMENTOS GENERALES.

El mayor cambio en el rol del artista visual del teatro desde sus inicios hasta hoy, es que el escenógrafo es cada vez menos creador de cuadros escénicos espectaculares y es cada vez más un artista que está profundamente involucrado con el compromiso de los actores, los cuales tienen que vivir el universo que la obra ha creado con sus palabras.

Universidad
Nacional
de Córdoba

FUNDAMENTOS PARTICULARES

Marco teórico para el aprendizaje del diseño escenográfico

El marco teórico implica una triple elaboración pedagógica que consiste en:

. Instrumentar aquellos niveles de conocimiento disciplinar del teatro y del diseño del espacio teatral que corresponden a la asignatura y al 3° año de estudios de la carrera.

. Enmarcar en dichos niveles, la pedagogía y la didáctica del curso

. Clarificar diferenciando con precisión los niveles de conocimiento del espacio escénico y de formación profesional del escenógrafo, enunciándose de la siguiente manera :

. Nivel de conocimiento del espacio teatral como disciplina teórica e histórica

. Nivel de conocimiento de la práctica proyectual, es el nivel de exploración, descubrimiento y práctica del diseño

. Nivel de conocimiento de la profesionalidad, es el nivel de la ética, las Ideologías, el rol del diseñador en el equipo.

. Nivel de conocimiento de la creatividad, éste es el nivel de la formación de un diseñador, diverso de los anteriores. Es el espacio donde el centro del trabajo es la persona del diseñador y está dirigido a su crecimiento personal, y a que concientice, perciba, desarrolle y ejerza sus potencialidades creativas.

2- Objetivos

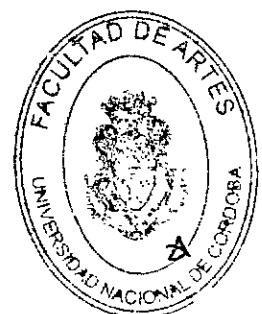
▪ Capacitar para el conocimiento de:

El espacio escénico como hecho generador de un modo de comunicación.
Los procesos del diseño escenográfico
La vida de un espacio teatral

▪ Desarrollar capacidades para :

Generar criterios y procedimientos para la evaluación del discurso escenográfico.

Producir y traducir en términos de diseño las imágenes formales y espaciales de los criterios de dramaturgia y puesta en escena.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Utilizar la expresión gráfica y tridimensional como instrumento de diseño.

- **Disposición para :**
Reflexionar, a través de los procesos individuales y grupales sobre la capacidad creadora.
Desarrollar conceptos técnicos, perceptuales y espaciales del diseño.
Análisis y verificación de los ámbitos dramáticos en la historia hasta las nuevas tendencias.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

- **Unidad temática n°1**
Definiciones del espacio escénico y la escenografía
El escenógrafo
El signo teatral , el objeto teatral y el espacio teatral
El espacio como texto teatral
Roles. La escuela de un artista
- **Unidad temática n°2**
Desarrollo proyectual del Diseño del espacio escénico
Elementos del diseño :formales ,funcionales y tecnológicos
Factores básicos de la organización del diseño. Planificación
- **Unidad temática n°3**
Prácticas escenográficas, distribución del espacio,
Tratamiento escénico.
Diseño espacial libre . Diseño espacial acotado
Diseño espacial para un texto dramático clásico.
Representación gráfica técnica.

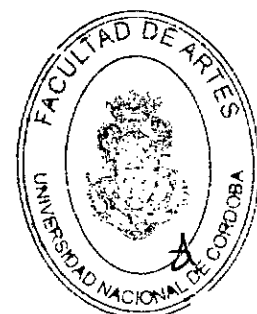
4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

R. Arheim, ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL Ed Alianza 1992

A.Aronson. AMERICAN SET DESIGN Ed. Phaidón 1985

P. Ducassé. HISTORIA DE LAS TÉCNICAS, Ed Eudeba. Bs.As. 1985

P. Brook EL ESPACIO VACÍO Barcelona. Ed. Península 1973

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

5- Bibliografía Ampliatoria

Meyerhold. TEORIA TEATRAL. Madrid, ed. Alianza 1981

J. Svoboda THE SECRET OF THE THEATRICAL SPACE Ed. Burian 1993

Anne Ubersfeld LA ESCUELA DEL ESPECTADOR Madrid adee 1996

J.G.Lecat AL ENCUENTRO DE BS.AS. Gob. BsAs 2001

E. Gordon Craig EL ARTE DEL TEATRO Col Escenología 1987

M. del Carmen Boves Naves Semiótica del espacio escénico

Patrice Pavis Diccionario del Teatro Paidós comunicación

Gastón Breyer La escena presente Ed Infinito 2003

Gastón Bachelard La poética del espacio

Xochitl González Manual práctico de diseño escenográfico ed. Paso de gato 2013

6- Propuesta metodológica:

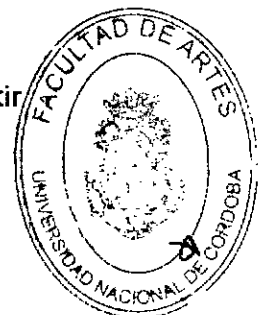
Se desarrollarán en forma individual y/o grupal temas de investigación presentando hojas de informe con las premisas de diseño, intenciones previas, mecanismos de exploración, hipótesis, registro de observaciones y análisis. Conclusiones teóricas y prácticas sobre el tema de diseño realizado.

Utilización de medios audiovisuales para la presentación. Prácticas para la comunicación de los trabajos individuales en soporte de panelería de 50 x 70 cm de acuerdo a necesidades, soporte virtual (CD o Pen drive,) para la exposición en el aula de los dos últimos trabajos. Se dictarán las clases en el laboratorio de informática de la facultad, por lo que a partir de ahí accedemos a todo tipo de información virtual y el aprendizaje de programas de dibujo y diseño asistido por computadora.

7- **Evaluación:** se evaluará según el Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

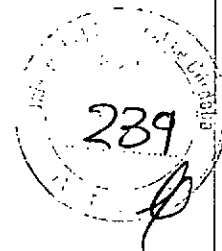
Se realizarán evaluaciones parciales que consistirán en la representación de los procesos desarrollados durante el curso teniendo en cuenta los aspectos teóricos, la producción del diseño escénico y la interrelación lograda entre ambos.

Se hará hincapié en la Idea Generadora y en la materialización de ésta, a partir de los medios elegidos para la representación

Universidad
Nacional
de Córdoba

La presentación gráfica y en otros soportes.

Las prácticas de diseño son individuales mientras que la investigación histórica es en equipos de hasta 4 alumnos.

- 8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:** según normativa vigente Los exámenes libres se harán en los turnos previstos con una jornada completa desde las 9 hs hasta las 18hs. Realizando un diseño escenográfico para un texto que se repartirá el día del examen en el escenario del teatro San Martín de la ciudad de Córdoba. Plantas, cortes, vistas. Cotas y materiales utilizados para el diseño.
- 9- **Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)**

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

19 marzo. Presentación y muestra de imágenes y proceso de diseño. (pedir cuaderno de bitácora)

21 marzo muestra de videos de varios diseñadores. (pedir Cinta métrica para relevar el teatrino) (retirar de la fotocopidora MEDEA)(Cubo de 4 caras, una abierta. 30x30. 10 cubos 2 de 8x8x2, 2 DE 4X4X6, 2 DE 4X4X4 4 de 2x8x6 2 de 4x4x2 / 2 planos 13 x 18, 1 esferas) 2 de diámetro

4 de abril MEDEA. (CLASE DE DIBUJO TECNICO// diseño de maqueta/Sacar fotos de la maqueta/bocetos) (SE ENTREGA EL 4 DE ABRIL)

9 de abril MEDEA (trabajar planos/dibujo sensible/bocetos)

11 de abril MEDEA (Trabajar Planos //planta y un corte)

16 de abril visita Museo Carrafa. (traer material fotográfico y una idea de dimensiones, materialidades, iluminación, recorrido) (FOTOCOPIAR UBU REI.) (avisar sobre el informe de la visita al museo y la maqueta de Hamlet)

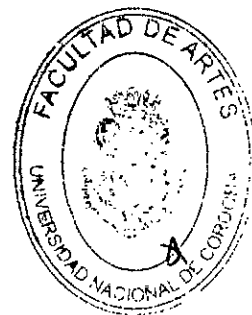
18de abril Dar artículos sobre el arte contemporáneo y conceptual y discutir en clase. Contar sobre el proceso de MEDEA /informe visita de museo/generar un plenario sobre conceptos que hacen al diseño escenográfico entendiendo el proceso atravesado. Traer cinta métrica y el texto del Ubu.

23de abril Trabajar sobre los artículos de arte contemporáneo y conceptual(Ir al teatrino) Lectura de Ubu en el teatrino y relevamiento. (Ver planos del Teatrino)

25 de abril Relectura y dibujo sensible/técnico en el teatrino/diseño de Ubu Rei.

30 de abril. Aula Taller.(Avisar que el 18 se muestran Avances de bitacora)

7 de mayo aula taller. (muestra de bitácoras) (Consigna de las vidrieras avisar que se entrega en la semana siguiente) (vidriera de casa de iluminación de Achával Rodríguez)

Universidad
Nacional
de Córdoba

y Vélez Sarsfield//Arredo CRISOL 193// URMO DECO Pueyrredon y cañada) ((Entrega 25)

9 de mayo Trabajar sobre los planos de las vidrieras

14 de mayo mostrar imágenes y descubrimientos// MOSTRAR IMÁGENES Sobre formatos, tecnologías, presupuestos, Materialidades.(Avisar que tienen que retirar el texto de PEFIERO QUE ME quite EL SUEÑO GOYA) Practico de mirar para arriba. (DESCUBRIR EL ESPACIO COTIDIANO DESDE OTRA MIRADA /LA CIUDADES HACIA ARRIBA /COMPONER DESDE EL ENFOQUE / estilo arquitectónico/Trabajo para ser entregado)

16 mayo Obra. Prefiero que me quite el sueño Goya.... En sala de las américas.

28 de mayo VISITA A SALA DE LAS AMERICAS. Córdoba de las Campanas.

/Relevamiento fotográfico/ composición con el encuadre de signos religiosos / extrapolar estos signos como imagen superpuesta en otras espacialidades disimiles/Espacios en relación a realidades sociales y su relación arquitectónica. Mirar y observar los espacios desde otros lugares para poder pensar el diseño.

30 de mayo Presentación de CORDOBA DE LAS CAMPANAS. Prefiero que me quite el sueño Goya.... En sala de las américas.

4 de junio Videos de obras contemporáneas.

6 de junio Prefiero que me quite el sueño Goya.... En sala de las américas.

11de junio Presentación de HAMLET. Vista al CEPIA. Lectura en el CEPIA.

13 de junio Puesta de Hamlet. (Hablar sobre la obra) Ver videos y puestas de Hamlet e imágenes. Trabajar sobre el imaginario.

18 de junio Proceso Hamlet.

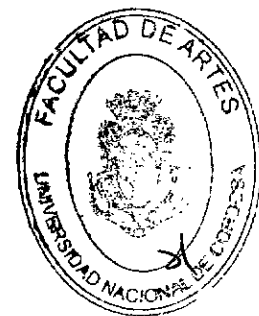
20 de junio Proceso Hamlet.

25 de junio Hamlet. Entrega de parcial. Y firma de libretas (promocionales)

27de junio Recuperatorios

ARQUITECTO SANTIAGO PEREZ

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

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

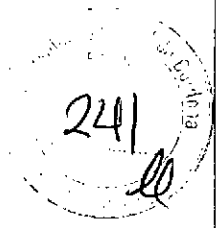
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Teatro **Plan: 16**

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Asignatura: Escenotecnia III 3043

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lilian Mendizabal

Adscriptos: Salome Kuitca
Agustina Marquez

- Ayudantes Alumnos:

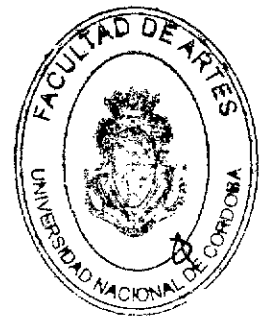
Guillermo Baldo
Sol Magliano

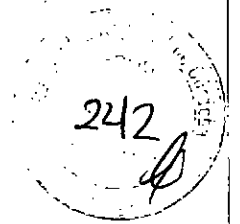
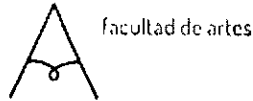
Distribución Horaria

Martes de 12 a 14.30 hs. Y Jueves de 9 a 12 hs. (asignatura semestral).

Horario de atención a alumnos: jueves de 13 a 14 hs. Y viernes de 9 a 11 hs.

Correo comunicación: lilianmendizabal@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA ANUAL 2018

"El teatro es algo que se experimenta, y experimentar es un modo de pensar. No se experimenta exclusivamente con la mente sino también con el cuerpo: estoy conmovido, estoy emocionado, me pasa algo (...) Una roca, una silla o una ventana son tan importantes como lo que hace el actor. Todos los elementos tienen la misma importancia"
Robert Wilson (Mihail Moldoveanu: Composición, luz y color en el teatro de Robert Wilson. la experiencia como modo de pensar)

Fundamentación:

La Cátedra, Escenotecnia III, abarca en su contenido la problemática de desarrollar la posibilidad expresiva desde diversos modos de abordaje hacia la escena. Trabajamos desde la realización, descubrimos el objeto, lo abordamos e indagamos. Transitamos por propuestas de los noventa, como el teatro de objetos impulsado por el grupo "El periférico de objetos" que generó en nuestro país un fuerte impacto, y desde allí, despegamos hacia otras búsquedas. La realización al servicio de nuevas formas de expresión del teatro, desde lo objetual, la intervención, la performance y las nuevas tecnologías. Partiendo de la relación del objeto con el cuerpo, y realizando un recorrido de diversidades de formas estéticas y nuevas herramientas, así el alumno va a abriendo su mirada y permitiéndose pensar el teatro en los tiempos actuales. Tiempos de virtualidad, de comunicaciones cada vez más veloces, que hacen que la particularidad de acontecimiento convival del teatro se vea modificada. Por eso en los procesos de indagación desde la cátedra y los espacios de reflexión teórica que proponemos, esperamos darle al alumno la posibilidad de encontrarse con nuevas herramientas, con desafíos poéticos y con una mirada actualizada del teatro del siglo XXI.

Enfoques

El objetivo principal de esta asignatura es investigar el arte como lenguaje: articulación de diversos modos de expresión para configurar otro espacio en el imaginario del receptor. Proceso de creación que genera redes de conocimiento a través de la experiencia plástica. Las prácticas están enfocadas a la "experimentación como medio de investigación". Profundizar en el estudio tanto de materiales como de técnicas artísticas aplicables a este ámbito del teatro. Los conocimientos teóricos que abarca la asignatura son nociones imprescindibles para analizar y materializar cualquier proyecto plástico-teatral. Desde esta perspectiva, la asignatura se pretende ofrecer a los alumnos los conocimientos básicos para el manejo de conceptos y técnicas de otras disciplinas artísticas que adaptados al ámbito escénico constituyen su medio de producción.

Presentación:

Actualmente, en el campo teatral, se alude a estas transformaciones se incluyen dentro de lo que se conoce como nuevas tendencias, categoría que, de manera un tanto ambigua, alude a la amplia libertad con que hoy se ponen en juego los distintos aspectos que hacen a la puesta en escena (texto escrito, actuación, sonido, iluminación, escenografía, etc.), y a la confluencia cada vez más acentuada de distintas disciplinas y soportes en la configuración escénica.

Hay quienes señalan que el rasgo fundamental de estas nuevas tendencias es la constante metamorfosis en la producción artística, caracterizada por un intenso diálogo entre géneros,

facultad de artes

243
D

autores, técnicas y recursos, que llega hasta el propio límite establecido entre los dominios de la ciencia, la tecnología y el arte

Estos cambios, que pueden remontarse tanto a las primeras vanguardias artísticas, como a los movimientos acaecidos en la década del '60 y del '70, en estos momentos se ven tensados a razón del carácter vertiginoso de las transformaciones tecnológicas que, extendiéndose mucho más allá del campo del arte, implican un re-posicionamiento del sujeto en lo que respecta a los modos de percibir y significar el mundo de las 'cosas' y de los 'otros'. En lo que respecta al arte teatral, en la actualidad, más que en cualquier otro momento de la historia, nos encontramos con una mixtura de estilos, géneros y técnicas sin precedentes, que provoca en el espectador un re-posicionamiento y una nueva forma de percibir y relacionarse con el espacio escénico. Desde estos postulados se posiciona la cátedra para abordar las diversa problemáticas que estas nuevas formas ofrecen.

Contenidos

Núcleos temáticos: materialidades – estética – teatro de objetos – nuevas tecnologías – multiplicidad disciplinar

UNIDAD I: El objeto y el cuerpo del actor.

- Materiales y transformación de los mismos
- Los problemas realizativos y sus posibles soluciones
- El cuerpo y el objeto como una misma forma expresiva

UNIDAD II: Materialidad, cuerpo y virtualidad en el teatro

- Nuevos lineamientos del hacer artístico
- Teatro y contemporaneidad
- Estéticas y poéticas
- Nuevas miradas para nuevos hacedores
- Aperturas de la performance y el teatro

UNIDAD III: El Teatro de Objetos

- Poética y función del objeto escénico
- La materialidad y su semántica: indagación de las posibilidades expresivas del soporte
- El objeto y su estructura
- El teatro de objetos
- Desarrollo de técnicas de trabajo para la construcción de objetos
- Construcción del objeto escénico
- La manipulación

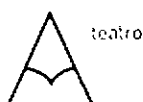
UNIDAD VI: La desmaterialización, nuevas estéticas

- Proyección: desde Appia a nuestros días
- El teatro multimedia
- Realización de una propuesta de proyección
- La era digital y los aportes a la realización
- Nuevas estéticas

UNIDAD V: La materialidad, el escenario y su complejidad multidisciplinar

- Indagación y experimentación en nuevas propuestas poéticas
- La imagen hoy en el teatro y en su contexto
- Abordajes para la realización de un acto escénico de alta complejidad

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

244

Objetivos generales:

- Reconocer las posibilidades del objeto sobre la materia propia del actor, su cuerpo.
- Conocer las diversas posturas estéticas del siglo XX y saber cómo estas fueron determinando al teatro como disciplina interdisciplinaria.
- Experimentar materialidades de expresión para el abordaje de la escena sin necesidad de utilizar herramientas específicas del área actoral.
- Apropiación del espacio teatral como área de trabajo y de pensamiento.
- Conocer las diversas materialidades que existen para la elaboración de proyectos teatrales, partiendo del objeto.
- Adquirir las herramientas necesarias para la construcción de un proyecto teatral

Propuesta Metodológica:

La modalidad de las clases será principalmente práctica y con aportes desde lo teórico, requiriendo que en ocasiones el espacio áulico sea taller de realización y experimentación. También se realizarán trabajos de observación a fin de recabar información que luego será utilizada como material de reflexión en clase.

Se trabajará individualmente a fin de seguir un proceso personal y en grupos con la intención de experimentar la responsabilidad grupal, y enriquecerse en la diversidad de las creatividades individuales.

Evaluación:

A lo largo del año se tomarán diversos Trabajos Prácticos que le servirán al alumno y a la cátedra para evaluar la adquisición de los nuevos conocimientos. Tanto en el plano teórico como en el plano práctico.

Una evaluación parcial para cada semestre y la realización de objeto escénico para la experimentación escénica.

- Este último abordaje a la realización y experiencia escénica permitirán la indagación, la aplicación de la técnica y el grado de pertinencia dentro de la propuesta teatral vinculada al teatro de objetos y a las nuevas tecnologías.

Bibliografía Unidad I

Apuntes de cátedra

Bibliografía Unidad II

G. Breyer, Propuesta de signica en el escenario, Ed. CELCIT, 1998.

Naugrette Catherine "Estética del Teatro", Ed. Artesdelsur, Buenos Aires – 2004

Jorge Lopez Anaya; "El extravío de los límites" ed. Emece – bs. As. 2007

Gerard Vilar, El desorden estético. Ed. Idea Books, Barcelona, 2000

Bibliografía Unidad III

Rafael Curci, "Antología Breve del teatro para títeres" Ed. Inteatro Bs. As. 2005.

Rafael Curci, "De los objetos y otras manipulaciones titiriteras" Ed. Tridente Libros, Bs. As. 2002

Ana Alvarado, Tesis – Instituto universitario Nacional de Arte

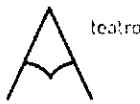
Textos de Javier Swedy – El objeto y el mundo

Revista El apuntador, Edición especial, Córdoba 2010

Bibliografía Unidad IV

Alan Badiou, Imágenes y palabra, ed- Bordes Manantial, bs. As. 2005

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Charles Baudelaire, *Arte y modernidad*. Ed. Prometeo, Bs. As. 2009
Catherine Neugrette, *Estética del teatro*. Ed. Artes del sur, Bs. As. 2004

Bibliografía Unidad V

Las nuevas tecnologías en la puesta en escena, Lic. Valeria Cotaimich
Nicolas Bourriaud, *Posproducción*. Ed. Adriana Hidalgo, Bs. As. 2009

Bibliografía ampliatoria

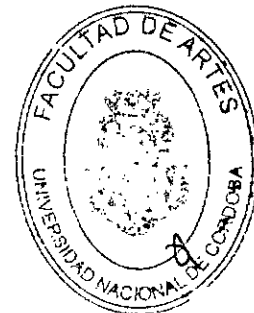
1. <http://catedraescenografica.blogspot.com.ar/>
2. G. Breyer, *La escena presente*, ed. Infinito 2005
3. Bobes Naves (María del Carmen) "*Semiótica de la Escena*" Ed. Arco Libros, Madrid – 2001
4. Artaud Antonin "*El Teatro y su doble*" Retórica Ediciones, Buenos Aires – 2002
5. Grotowski Jerzy "*Hacia un teatro pobre*"
6. Dubatti Jorge "*El Teatro jeroglífico*"
7. Torán Enrique, "*El espacio en la imagen*" Ed. Mitre, Barcelona – 1985
8. Jean Baudrillard, "*El sistema de los objetos*" Ed, Veintiuno editores, Bs. As. 2004
9. Jaques Aumont, "*La estética hoy*", Ed. Cátedra, Madrid 2001
10. Torán Enrique, "*El espacio en la imagen*" Ed. Mitre, Barcelona – 1985
11. González, Soledad. 2003. "*Las fronteras del teatro: cuestión de procedimientos. Sobre las obras de Philippe Minyana y Christian Boltanski*". Revista *el Apuntador* N° 6. Córdoba.
12. 2003. "*La maratón de la palabra*" video del espectáculo de R. Cantarella, a partir de la obra *Inventarios* de Ph. Minyana realizado por Jacques Bernard, AFAA y Embajada de Francia.
13. Badiou, Alain. 2007. *Beckett, el infatigable deseo*, Arena Libros, Madrid.
14. Liddell, Angélica, *Perro muerto en tintorería los fuertes*, Centro Dramático Nacional, Madrid, 2007.

Requisitos de alumno Promocional:

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.

Requisitos de alumno Regular:

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.

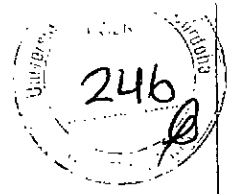

teatro

facultad de artes

Modalidad de examen libre

El examen libre de esta materia constará de cinco partes:

- 1- Evaluación escrita y oral de contenidos teóricos de la materia (apunte de cátedra).
- 2- Desarrollo de técnicas de realización de un vestuario de ficción a partir del recurso del reciclado, dando cuenta del trabajo a partir del registro fotográfico del proceso y de la presentación del mismo en el día de examen. Acompañado de un trabajo monográfico sobre la elección del materia y las posibilidades de diseño encontradas en el mismo. Unidad I (mínimo 6 páginas)
- 3- Presentación de una monografía (a definir con el docente previamente) desarrollando los contenidos de la unidad II. (12 páginas)
- 4- Presentación de una escena de 10 minutos de duración (mínimo) trabajada a partir de los preceptos propuestos sobre el teatro de objetos, o nuevas materialidades para la escena. Acompañada de una bitácora descriptiva del proceso de producción (10 páginas), que puede ser llevada a cabo con colaboradores externos (grupo) o de manera individual.
- 5- Realización de un proyecto de espectáculo multimedial acompañado de una carpeta con: memoria descriptiva, memoria conceptual, bocetos, referencias, materiales, presupuestos y desarrollo de factible producción acompañada de una maqueta a escala o de medios gráficos capaces de explicitar la idea.
 - En todos los trabajos monográficos se debe utilizar Letra Times New Roman, cuerpo 12, párrafo interlineado de 1,5, y notas a pie de página.

teatro

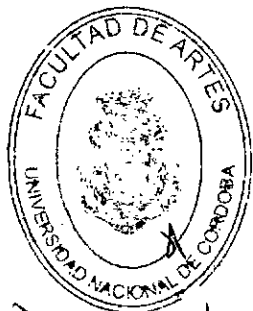

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Escenotecnia III - Cronograma de clases / prácticos / parciales

Marzo 20 - martes Presentación de la materia, <u>pedido de material</u> para realización de vestuarios	marzo 22 - jueves El objeto y el cuerpo del actor clase expositiva y taller	Marzo 27- martes LECTURA Y DISCUSIÓN: El teatro expandido Entornos mixtos	Marzo 29 - jueves feriado x semana santa	abril 3 - martes <u>calificación</u> de vestuario - TP 1
abril 5 - jueves Materialidad, cuerpo y virtualidad en el teatro	abril 10 - martes LECTURA Y DISCUSIÓN El teatro post dramático	abril 12 - jueves LECTURA Y DISCUSIÓN Ranciere, el espectador emancipado	Abril 17 - martes LECTURA Y DISCUSIÓN que es el arte contemporáneo?	Abril 19 - jueves <u>Parcial escrito I</u> <u>Sobre los textos trabajados en clase</u>
Abril 24 - martes El Teatro de Objetos Exposición docente	Abril 26 - jueves Indagación y experimentación clase taller	mayo 1 - martes feriado	mayo 3 - jueves Indagación y experimentación clase taller	mayo 8 - martes Presentación TP 2 El objeto en escena
mayo 10 - jueves El extravió de los límites LECTURA Y DISCUSIÓN	mayo 15 - martes Realizaciones en el espacio áulico de acciones performaticas y objetuales.	Mayo 17 - jueves Realizaciones en el espacio áulico de acciones performaticas y objetuales.	Mayo 22 semana de mayo - exámenes	Mayo 24 semana de mayo - exámenes
Mayo 29 - martes Presentación TP 3 Exposición alumnos - lectura colectiva	Mayo 31 - jueves La desmaterialización, nuevas estéticas Exposición docente	Junio 5 - martes clase taller La materialidad y su semántica	Junio 7 - jueves clase taller La materialidad y su semántica	Junio 12 - martes clase taller La materialidad y su semántica
junio 14 - jueves La materialidad, el escenario y su complejidad multidisciplinar Exposición docente	junio 19 - martes Indagación y experimentación clase taller	junio 21 - jueves Indagación y experimentación clase taller	junio 26 - martes <u>Parcial N° 2</u>	Junio 28 - jueves Exposición de alumnos sobre nuevas tecnologías
julio 3 - martes Recuperatorio 1º y 2º parcial	julio 5 - jueves <u>firma de libretas</u>			

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

7

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

teatro

facultad de artes

UNIVERSIDAD NACIONAL
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: Teatro Plan: 16

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Asignatura: Escenotecnia III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lilian Mendizabal

Adscriptos: Salome Kuitca
Agustina Marquez

- Ayudantes Alumnos:

Guillermo Baldo
Sol Magliano

Distribución Horaria

Martes de 12 a 14.30 hs. Y Jueves de 9 a 12 hs. (asignatura semestral).

Horario de atención a alumnos: jueves de 13 a 14 hs. Y viernes de 9 a 11 hs.

Correo comunicación: lilianmendizabal@artes.unc.edu.ar

Facultad de Artes
Universidad Nacional de Córdoba
Córdoba, Argentina

Lilian Mendizabal

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

teatro

Facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

249
b

Escenotecnia III - Cronograma de clases / prácticos / parciales

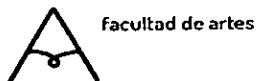
Marzo 20 - martes Presentación de la materia, <u>pedido de material</u> para realización de vestuarios	marzo 22 - jueves El objeto y el cuerpo del actor clase expositiva y taller	Marzo 27 - martes LECTURA Y DISCUSIÓN: El teatro expandido Entornos mixtos	Marzo 29 - jueves feriado x semana santa	abril 3 - martes calificación de vestuario - TP 1
abril 5 - jueves Materialidad, cuerpo y virtualidad en el teatro	abril 10 - martes LECTURA Y DISCUSIÓN El teatro post dramático	abril 12 - jueves LECTURA Y DISCUSIÓN Ranciere, el espectador emancipado	Abril 17 - martes LECTURA Y DISCUSIÓN que es el arte contemporáneo?	Abril 19 - jueves Parcial escrito I Sobre los textos trabajados en clase
Abril 24 - martes El Teatro de Objetos Exposición docente	Abril 26 - jueves Indagación y experimentación clase taller	mayo 1 - martes feriado	mayo 3 - jueves Indagación y experimentación clase taller	mayo 8 - martes Presentación TP 2 El objeto en escena
mayo 10 - jueves El extravío de los límites LECTURA Y DISCUSIÓN	mayo 15 - martes Realizaciones en el espacio áulico de acciones performativas y objetuales	Mayo 17 - jueves Realizaciones en el espacio áulico de acciones performativas y objetuales.	Mayo 22 semana de mayo - exámenes	Mayo 24 semana de mayo - exámenes
Mayo 29 - martes Presentación TP 3 Exposición alumnos - lectura colectiva	Mayo 31 - jueves La desmaterialización, nuevas estéticas Exposición docente	Junio 5 - martes clase taller La materialidad y su semántica	Junio 7 - jueves clase taller La materialidad y su semántica	Junio 12 - martes clase taller La materialidad y su semántica
junio 14 - jueves La materialidad, el escenario y su complejidad multidisciplinar Exposición docente	junio 19 - martes Indagación y experimentación clase taller	junio 21 - jueves Indagación y experimentación clase taller	junio 26 - martes Parcial N° 2	Junio 28 - jueves Exposición de alumnos sobre nuevas tecnologías
julio 3 - martes Recuperatorio 1º y 2º parcial	julio 5 - jueves firma de libretas			

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

[Handwritten signature]
Liliana Neubohol

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
MCD

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s:	Licenciatura en Teatro Plan: 1989 / 2016 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:	Gordillo Cristian
- Ayudante alumno:	
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:

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 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

teatro

facultad de artes

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:

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.

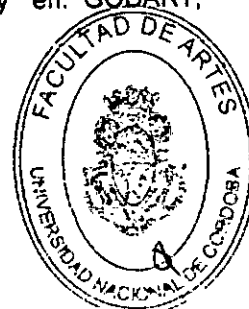
El marco teórico de la Historia de la Indumentaria y la "modología"¹ les brinda un panorama general sobre la evolución de este fenómeno sociocultural que adquiere carácter signico en la escena.

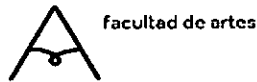
El alumno se apropiará del lenguaje, desde la práctica, desde su indagación y desde la experiencia previa en el tránsito realizado por las diversas áreas de conocimiento de la carrera. De ese modo le permitirá hacer una lectura crítica de la caracterización como parte del todo integral que implica una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

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

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

252
0

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.

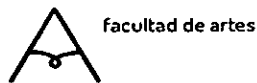
Concluyendo, el alumno podrá, una vez transitado los contenidos de este Seminario y profundizando permanentemente, hacerse cargo de los signos estudiados de un modo responsable e integrar equipos de trabajo tanto en el ámbito teatral como cinematográfico y del espectáculo en general.

II.- OBJETIVOS:

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

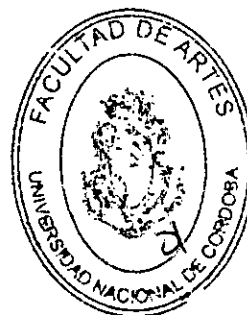
- Reconocer los procesos de diseño y realización del Vestuario y el Maquillaje como una parte fundamental del complejo entramado que se aboca a una tarea en común: la producción teatral.
- Diseñar ambos objetos teniendo en cuenta su fuerte carácter productor de sentidos en la escena.
- Fortalecer las 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.
- Resolver de manera creativa las instancias morfológicas, funcionales, tecnológicas y económicas de los diseños generados en una necesidad escénica.
- Acercarse a las nuevas tecnologías aplicables a proyectos escenotécnicos de complejidad diversa.
- Conocer y emplear las diferentes fuentes de documentación histórica del traje como apoyo para la labor creativa durante el proceso de diseño y la realización.

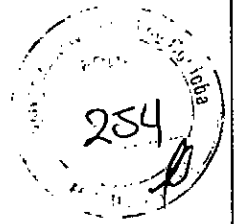
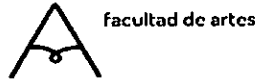

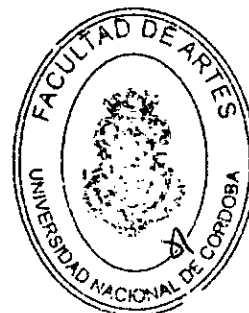
III.- CONTENIDOS:

UNIDAD	CONTENIDOS
<p>I El maquillaje profesional</p>	<p>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. 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. Correcciones faciales.</p>
<p>II Caracterizar el personaje</p>	<p>Maquillaje de Caracterización Pictórico. El boceto en la caracterización- Importancia del mismo. Técnica tradicional de Claro-oscuro. Cambios faciales- Tipologías de caracterización – Maquillaje de Fantasía y Fantástico. Efectos especiales desde lo pictórico. Estética del nuevo circo. Progresión de edades. Edad madura y tercera edad. Envejecimiento progresivo y técnicas de rejuvenecimiento. Diferentes aspectos- Raciales e históricos. Prótesis simples- Construcción de personajes desde la técnica pictórica. Postizos de pelo. Materiales y técnicas de aplicación. Posticería en Krepe: bigotes, barbas, cejas, patillas a través del uso del pelo natural y sintético. Maquillaje protésico plástico y efectos especiales. Técnicas de laboratorio- Impresiones- Duplicaciones- Moldes. Vaciado y Moldeados- Aplicaciones y Prótesis de látex, espumas de latex y espuma de poliuretano. Efectos especiales: Quemaduras- Contusiones- Efectos de sangrado- Cicatrices.</p>

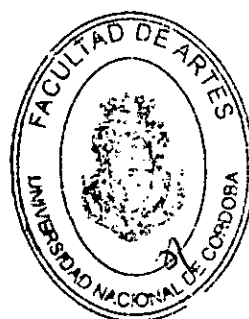
<p style="text-align: center;">III Vestir el personaje</p>	<p>El Vestuario como sistema expresivo. Relación del vestuario en la Puesta en escena. Códigos intraescénico y extraescénico. La tarea del diseñador de Vestuario. Tipologías de personajes</p> <p>El proceso de diseño de Vestuario.</p> <p>Fase 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 style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">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>

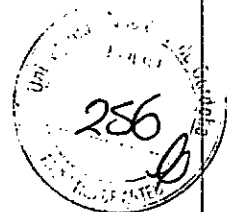

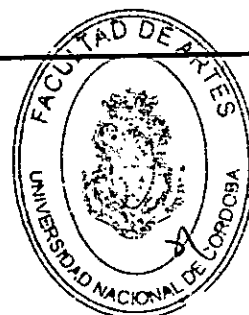
IV.- BIBLIOGRAFÍA:

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. ▪ 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.

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

teatro

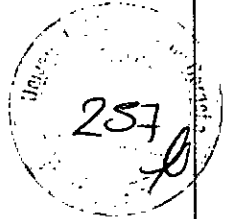

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

V	<ul style="list-style-type: none">▪ HUAIXIANG, TAN (2004) <i>Character costume figure drawing</i>. Elsevier Ed. China.▪ NADOOLMAN, DEBORAH. (2003) <i>Diseñadores de vestuario- Cine</i>. Bs. As. Ed. Océano.▪ ----- (2014) <i>Diseño de Vestuario</i>. Blume Ed. Barcelona.
---	--

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/>

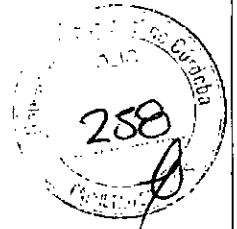
teatro

facultad de artes

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.

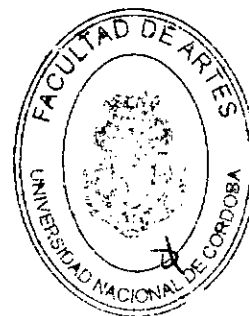
Partirá desde consignas que planteen alguna necesidad de diseño para personajes en teatro, cine o televisión, su análisis y un plan estratégico para optimizar los tiempos de materialización haciendo uso de conocimientos previos, los que adquiera en el cursado de la presente asignatura y de aquellas posibilidades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

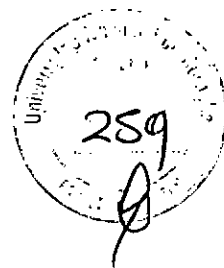
teatro

Facultad de artes

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.

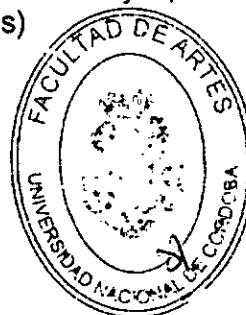
Se programan dos exámenes parciales de carácter teórico práctico donde se plantee una situación a resolver en taller y consignas teóricas. Tres Trabajos Prácticos que progresivamente irán integrando los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores y un proyecto integrador, que dé cuenta de una 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 promediables 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)

teatro

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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:

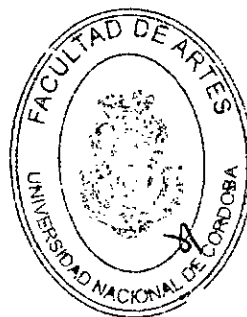
- Aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán 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)

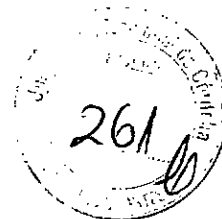

teatro

facultad de artes

Instancia Oral

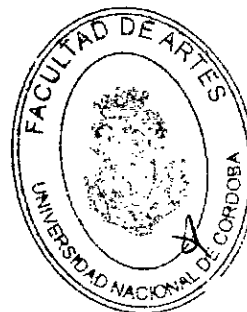
- Presentará un trabajo que dé cuenta de un proceso de diseño y realización partiendo del análisis textual de una propuesta para cualquier modalidad de trabajo (teatro- ópera- danza- cine- televisión) Utilizará las piezas gráficas necesarias para la comprensión total del fenómeno: Bocetos, fichas técnicas, 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.

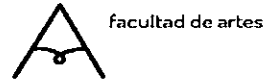
IX.- DISPOSICIONES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE:

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.

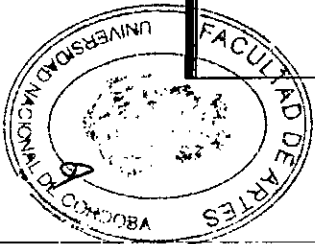
Son importantes las adecuadas condiciones de higiene de los talleres, concientizando al alumno y los colegas docentes para que al finalizar cada encuentro el lugar quede en condiciones óptimas.

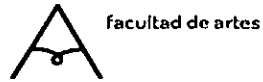

CRONOGRAMA TENTATIVO DE DICTADO DE CONTENIDOS, DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y EVALUACIONES

CURSO: 3°- 5° (Lic. Teatro) 2° (Tec. Esceno)		CÁTEDRA: SEMINARIO DE CARACTERIZACIÓN SEMINARIO DE DISEÑO DE VESTUARIO Y MAQUILLAJE	CICLO: 2018	
PROFESOR: Lic. Ariel Merlo				
MES	DIA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES	EVALUACION
MARZO	21	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.
	28	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.	
ABRIL	04	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.	Clase teórica. Proyección de imágenes. Ejercitaciones sobre correcciones faciales con técnica del claroscuro.	Observación sobre ejercitaciones

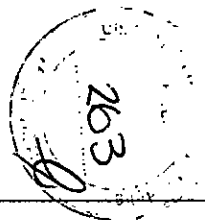
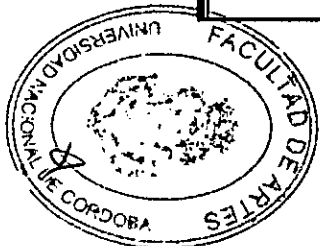

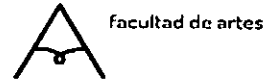
13
262

Universidad Nacional de Córdoba

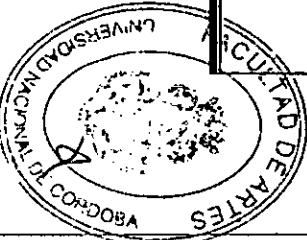
		Códigos intraescénico y extraescénico. La tarea del diseñador de Vestuario. Tipologías de personajes.		
11		Efectos especiales y prótesis efímeras. Con técnica pictórica. Progresión de edades. Edad madura y tercera edad. Envejecimiento progresivo y técnicas de rejuvenecimiento. Diferentes aspectos- Raciales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

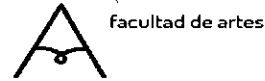

MAYO	02	El proceso de diseño de Vestuario. Fase analítica: Análisis del Texto dramático y Necesidades textuales del Vestuario. Desglose escénico- Jerarquías de diseño de personajes. Relación con los otros diseños- Condicionantes del diseño. Fase creativa: Conceptualización- Los paneles inspiracionales- Panel conceptual. Formulación estética - Panel universo del personaje-	Clase expositiva con proyecciones Ejemplo de desglose de guión técnico. Práctica en taller a partir de un texto dramático Trabajo Práctico 2: Desarrollo prótesis sencilla en latex.		
	09	Las fuentes de documentación. Breve panorama de la historia social del traje.	Inicio exposición de panorama histórico del traje. Desarrollo de colocación de prótesis.		
	16	Las fuentes de documentación. Breve panorama de la historia social del traje.	Continúa exposición sobre la historia del traje Inicio Trabajo Práctico Integrador.	Entrega T.P.2 Carpeta técnica	
	23	EXAMENES TURNO ESPECIAL MAYO			
	30	Las fuentes de documentación. Breve panorama de la historia social del traje.	Continúa exposición sobre la historia del traje Desarrollo Trabajo Práctico Integrador.		
JUNIO	06	La documentación técnica. El figurín de Vestuario-Fichas técnicas y despiezos- Presupuestos- Planificación de los tiempos de realización.	Clase teórica con apoyo audiovisual. Solicitar materiales de moldería.		
	13	La realización de Vestuario. El taller de realización- Organización. Textiles empleados	Desarrollo ejercicio de moldería básica. Trazados y cortes. Trabajo de taller.	Observación directa Monitoreo de	

15
264

		en la realización de Vestuarios para teatro, cine y televisión. Moldería básica y trazados. Moldería básica y trazados.		diseño
	20	FERIADO		
	27		Trabajo Taller sobre proyecto integrador	
JULIO	04	ULTIMA CLASE- Recuperatorios- Acreditación	Recuperatorios- Firma libreta	Acreditación Final
		RECESO		

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

Mario Ariel

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

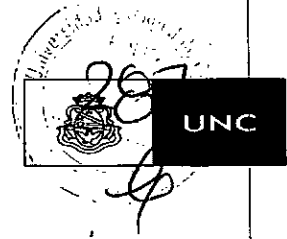

teatro

Facultad de artes

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s:	Licenciatura en Teatro	Plan: 2016
Asignatura:	ESCENOTÉCNICA IV	
Equipo Docente:		
– Profesor:	Prof. Adjunto (a cargo- Inter.) Lic. Ariel Merlo	
– Ayudantes Alumnos y Adscriptos:	Ayudantes Alumnos:	

PROGRAMA

1- Fundamentación:

Cuando en la Grecia clásica se llevaron adelante las primeras manifestaciones oficiales del Teatro, los hacedores comenzaron a pensar en un espacio donde sus acciones iban a encontrar el ámbito propicio para ser compartidas con los asistentes, fieles o espectadores del rito-espectáculo. Más atrás en el tiempo las primitivas expresiones humanas de carácter animista se apoyaban en elementos que les daban un marco, un límite espacial que los contenía.

A fin de brindar materialidad a ese espacio y los elementos que lo delimitaban y se inscribían en él un hombre debió pensarlos, construirlos, darles existencia. Los griegos crearon fondos para representar sus tragedias y comedias, inventaron ingeniosos mecanismos para apariciones y desapariciones de personajes en lo alto y hacia los fondos del proskenión (proscenio) y pintaron con los principios de la perspectiva. El Renacimiento va a reencontrarse con todo este legado, idealizando ese pasado y creando, a la luz de las nuevas tecnologías de la época, sofisticados sistemas de representación y construcción espaciales principalmente apoyados en los principios de la perspectiva. El Barroco creará sorprendentes maquinarias ilusorias y de operación de la tramoya del teatro y de ese modo complejizar los espectáculos. La contemporaneidad aportará aceleradamente desde lo tecnológico (automatización,

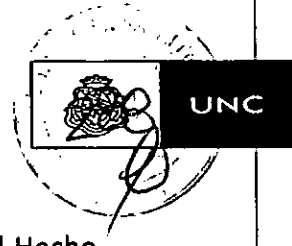

teatro

facultad de artes

mecanización y digitalización) para ponerse al servicio de la construcción del Hecho Teatral.

Enfoque:

Este Seminario se piensa como un espacio de intercambio entre los saberes que tienen los alumnos más el aporte que la cátedra brinda.

Nos centraremos en hipótesis de trabajo de enfoques macro de la profesión. Debe tenerse en cuenta el aspecto artístico de la realización de escenografía tan vapuleado y a punto de extinguirse ante los avances tecnológicos. Esta mirada no niega lo novedoso sino que los coloca en el lugar de herramientas al servicio del escenógrafo y del artista y técnico realizador.

El alumno, deberá saber decidir y otorgar la mejor respuesta que brinde una solución a la propuesta del diseño escenográfico y lo hará desde una perspectiva que recupere el antiguo sentido del término griego tekne, que designaba no solo el saber de un oficio determinado sino su aspecto artístico.

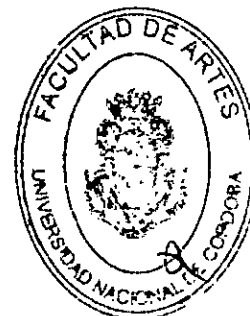
Presentación:

Para poder profundizar en los aspectos de la Realización de escenografías y su puesta en espacio es importante el conocimiento de aquellos factores que hacen al minucioso diseño de los dispositivos que cualificarán esa especialidad.

Los alumnos, al llegar a este nivel, deberán haber adquirido amplios saberes sobre los elementos constitutivos del equipamiento y la maquinaria escénica, la manipulación de materiales y herramientas, el manejo de técnicas constructivas y haberse apropiado de un lenguaje técnico pertinente para una eficiente comunicación. Los conocimientos que brinda el aspecto histórico nos muestran la memoria, la tradición y la evolución de las técnicas constructivas y nos abren el camino a la experimentación y adquisición de las nuevas tecnologías al servicio de la escena.

El trabajo constructivo de la escenografía deberá entenderse en una dimensión amplia de un profesional del teatro y no pensarse simplemente en localismos y prácticas cotidianas de nuestro medio, que nos posicionan en un lugar que no permite una visión profunda de la tarea.

El alumno podrá, una vez transitado los contenidos de esta asignatura y profundizando permanentemente, hacerse cargo de un modo responsable integrando equipos de trabajo tanto en el ámbito teatral como cinematográfico y del espectáculo en general.

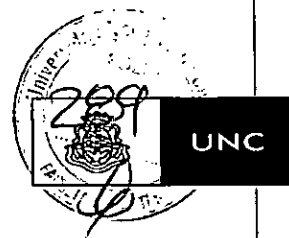

teatro

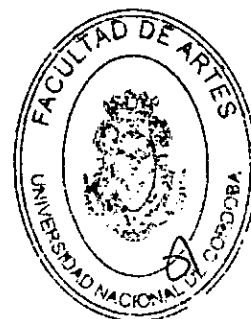
facultad de artes

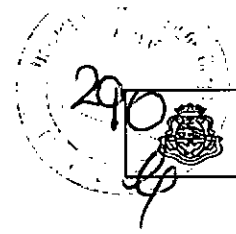
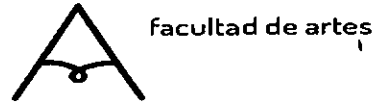

2- Objetivos

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

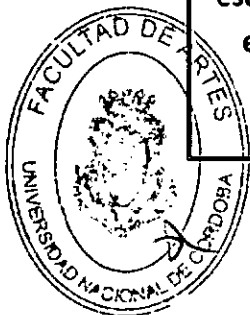
- Reconocer los procesos de realización y montaje escenográficos como una parte fundamental del complejo entramado que se aboca a una tarea en común: la producción teatral.
- Fortalecer las adquisiciones previas del alumno en el campo de la realización técnica, brindándole nuevos conocimientos que lo capaciten para enfrentarse de manera profesional al mundo de la realización escenotécnica 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 con las demás áreas de trabajo de la carrera.
- Transferir de manera fluida y con las correspondientes normativas, diseños de la bidimensión a la tridimensión y a la inversa.
- Adquirir diversos métodos y técnicas que lo capaciten para concretar la idea que genera el diseño escenográfico y de objetos.
- Conocer, experimentar, manipular y saber aplicar materiales y herramientas que den respuesta al diseño de escenografías y del objeto teatral.
- Resolver de manera creativa las instancias morfológicas, funcionales, tecnológicas y económicas de los diseños generados en una necesidad escénica.
- Hacer uso de los conocimientos de las nuevas tecnologías aplicables a proyectos escenotécnicos de complejidad diversa.
- Emplear documentación bibliográfica, hemerográfica, fílmica y de la Historia del Arte en general como apoyo para la labor creativa durante la realización.
- Conocer y generar vínculos con los cuerpos artísticos y técnicos oficiales e independientes del medio local y las producciones de esta institución para efectuar relevamientos, seguimientos y en lo posible participar en realizaciones concretas de propuestas escenotécnicas.

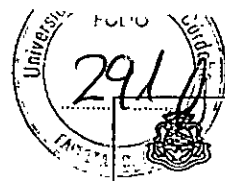

3- Contenidos

UNIDAD	CONTENIDOS
<p>I</p> <p>El Espacio escénico y su equipamiento</p>	<p>Evolución de los espacios y la técnica teatrales Desde la antigua mekané hasta la era digital. La tipología teatral y sus características.</p> <p>Equipamiento escénico. Los elementos escenográficos</p> <p>Funcionalidad. Operatividad desde puentes y parrillas. Sistemas de elevación- Poleas y aparejos- Tiros manuales, contrapesados, motrices y mixtos. Drapería- Telones, fondos, panoramas y ciclorammas.</p> <p>Conformación de la cámara negra- Estudio de los afores.</p> <p>Pisos de escenario – Mecanismos de movimiento: giratorios, silletas, ascensores. Trampas.</p> <p>Escenografías tradicionales. Escenografías de telones y corpóreas- Bastidores y practicables. Elementos estructurales básicos que los constituyen. Sistemas de efectos especiales.</p>
<p>II</p> <p>El espacio del Taller de escenografía. Equipamiento y organización.</p>	<p>Organización de los talleres. Organización de los materiales y su acopio.</p> <p>Organización de las herramientas y su utilización. Mobiliario e instalaciones.</p> <p>Materiales y su utilización. Maderas- Metales- Plásticos- Herrajes. Nuevos materiales aplicados a la realización de escenografías y técnicas de realización. Materiales de reciclado.</p> <p>Equipos de trabajo. Roles y funciones. Competencias de los integrantes del área de realización. Normativas de seguridad e higiene.</p>
<p>III</p> <p>La construcción de la escenografía y el atrezzo.</p>	<p>Fases de la construcción de la escenografía. Planificación- Tiempos: Camino crítico. Presupuestos Trabajos preliminares- Plantas y alzados de despiece. Técnicas de realización: tipos y características.</p> <p>Construcción- Sistema de estructuración- Análisis de las cargas y los esfuerzos. Tratamiento de las superficies: Texturas- Modelados- Calados y Ornamentos. Técnicas de realizaciones tradicionales y modernas. Pintura de la escenografía- Materiales- Herramientas y Técnicas. Implementación de las nuevas tecnologías en las</p>

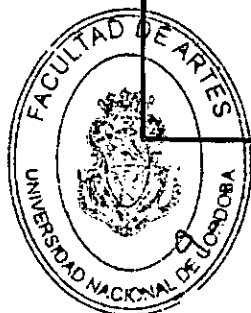

	<p>resoluciones escenográficas.</p> <p>Fases de la realización del atrezzo- Utilería, atrezzo u objeto escénico.</p> <p>Planos de despiece- Estudio de la volumetría- Materiales y técnicas para la realización.</p>
<p>IV</p> <p>Técnicas de montaje</p>	<p>El Montaje. Planificación- Puesta en espacio- Replanteo de la escenografía. El equipo humano de maquinaria- Delimitación de roles</p> <p>Montaje de Bastidores y Practicables. Sistemas de anclaje, ensamblajes y fijación. Herramientas. Ensayos técnicos de escenografía- Mantenimiento de escenografías durante temporada- Desmontajes y almacenajes.</p>

4- Bibliografía obligatoria

UNIDAD	BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CALMET HÉCTOR; (2005) <i>Escenografía: Escenotecnica – Iluminación</i>. Ediciones de la flor. Bs.As. ▪ HEFFNER, HUBERT; (1980) <i>Técnica teatral moderna</i>. Eudeba. Bs. As. ▪ LOPEZ DE GUERREÑU, J. (2005) <i>Decorado y tramoya</i>. Ed. Iñaque. España. ▪ MELLO, BRUNO. (1990) <i>Trattato di scenotecnica</i>. Ed. I.G. Agostini. Novara (It.) ▪ MERLO, ARIEL. (2017) <i>Realización y Montaje. Apuntes de cátedra</i>. Inéd. Cba. ▪ NAVA ASTUDILLO, ARTURO; <i>Fundamentos del diseño escenográfico</i>. Ed. Paso de Gato. México D.F. ▪ NIEVA, FRANCISCO; (2011) <i>Tratado de escenografía</i>. Ed. Fundamentos. Madrid. ▪ SURGES, ANNE; (2005) <i>Escenografías del teatro occidental</i>. Ediciones artes del sur. Bs.As.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CALMET HÉCTOR, (2005) <i>Escenografía: Escenotecnica – Iluminación</i>. Ediciones de la flor. Bs.As. ▪ GUARDIA MANUEL- ALONSO RAUL (1993) <i>Técnicas de</i>

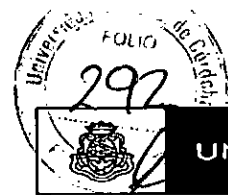

teatro

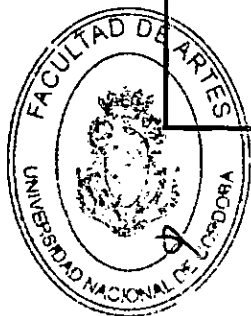

facultad de artes

UNC

II	<p>construcción, ornamentación y Pintura de Decorados. IORTV. España.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ LOPEZ DE GUERREÑU, J. (2005) <i>Decorado y tramoya.</i> Ed. Iñaque. España. ▪ MERLO, ARIEL. (2017) <i>Realización y Montaje. Apuntes de cátedra.</i> Inéd. Cba. ▪ NAVA ASTUDILLO, ARTURO; <i>Fundamentos del diseño escenográfico.</i> Ed. Paso de Gato. México D.F.
III	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CALMET HÉCTOR, (2005) <i>Escenografía: Escenotecnia – Iluminación.</i> Ediciones de la flor. Bs.As. ▪ CALMET HÉCTOR, ESTELA M., (2016) <i>Escenografía 2: Diseño de escenografía e iluminación con tecnología digital.</i> Ed de la Flor. Bs. As. ▪ GUARDIA MANUEL- ALONSO RAUL (1993) <i>Técnicas de construcción, ornamentación y Pintura de Decorados.</i> IORTV. España. ▪ HEFFNER, HUBERT; (1980) <i>Técnica teatral moderna.</i> Eudeba. Bs. As. ▪ LOPEZ DE GUERREÑU, J. (2005) <i>Decorado y tramoya.</i> Ed. Iñaque. España. ▪ MELLO, BRUNO. (1990) <i>Trattato di scenotecnia.</i> Ed. I.G. Agostini. Novara (It.) ▪ MERLO, ARIEL. (2017) <i>Realización y Montaje. Apuntes de cátedra.</i> Inéd. Cba. ▪ NAVA ASTUDILLO, ARTURO; <i>Fundamentos del diseño escenográfico.</i> Ed. Paso de Gato. México D.F. ▪ PIETRAPERTOSA, GERARDO; (2014) <i>Apuntes Realización escenográfica.</i> Teatro Colón. Bs. As. ▪ SCHRAIER, GUSTAVO; (2008) <i>Laboratorio de producción teatral 1.</i> Ed. Atuel. Bs.As.
IV	<ul style="list-style-type: none"> ▪ GUARDIA MANUEL- ALONSO RAUL (1993) <i>Técnicas de construcción, ornamentación y Pintura de Decorados.</i> IORTV. España. ▪ HEFFNER, HUBERT; (1980) <i>Técnica teatral moderna.</i> Eudeba. Bs. As. ▪ LOPEZ DE GUERREÑU, J. (2005) <i>Decorado y tramoya.</i> Ed. Iñaque. España. ▪ MELLO, BRUNO. (1990) <i>Trattato di scenotecnia.</i> Ed. I.G. Agostini. Novara (It.) ▪ MERLO, ARIEL. (2017) <i>Realización y Montaje. Apuntes de cátedra.</i> Inéd. Cba.

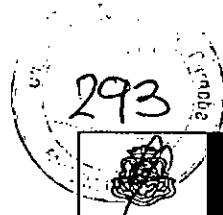

teatro

facultad de artes

UNC

	<ul style="list-style-type: none">▪ NAVA ASTUDILLO, ARTURO; <i>Fundamentos del diseño escenográfico</i>. Ed. Paso de Gato. México D.F.
--	--

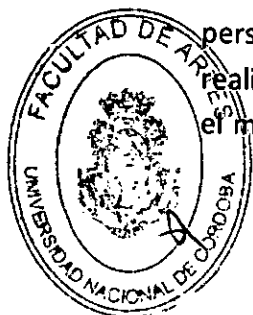
5- Bibliografía Ampliatoria

- BONT, DAN; (1981) *Escenotécnicas en teatro, cine y tv*. Ed. C.E.D.A. Barcelona.
- BREYER, GASTÓN; (1968) *Ámbito escénico*. C.E.A.L. Bs. As.
- DAVIS, TONY; (2002) *Escenógrafos*. Ed. Océano. Barcelona.
- JAVIER, FRANCISCO; (1984) *Notas para la historia científica de la puesta en escena*. Ed. Levitán. Bs. As.
- LAINO, NORBERTO; (2013) *Hacia un lenguaje escenográfico*. Ed. Colihue, Bs. As.
- PAVIS, PATRICE; (1998) *Diccionario del Teatro*. Ed. Paidós Ibérica, Barcelona.
- TRASTOY BEATRIZ y otr. (2006) *Lenguajes escénicos*. Ediciones Prometeo, Buenos Aires.
- URSINI, GIORGIO; (2002) *Dionisis Fotopouios Scenografo*. Ed. U.T.E. Ital.

6- 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 escenográfico y de objetos teatrales. Partirá desde consignas que planteen alguna problemática previamente diseñada o delineada para analizarla y generar un plan estratégico que optimice los tiempos de materialización haciendo uso de conocimientos previos, lo que adquiera en el cursado 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 y su seguimiento personal en las realizaciones. Pueden plantearse hipótesis de trabajo profesional y realizar subgrupos que asuman diversas tareas en el ámbito del diseño, la realización y el montaje de una propuesta particular. Esto último posibilita la interacción entre los

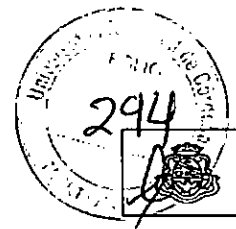

teatro

facultad de artes

UNC

compañeros fortaleciendo el aspecto principal de las tareas colectivas que requiere la realización en relación a las de diseño, montaje, de gestión, administrativas, etc. tan frecuentes en la práctica profesional.

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 bibliográfico que se editará gráficamente y mediante soporte digital.

Como parte del planteo metodológico el alumno deberá documentarse constantemente sobre equipamientos, materiales, disposiciones espaciales y de equipamiento de distintos teatros, etc. 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.

7- Evaluación:

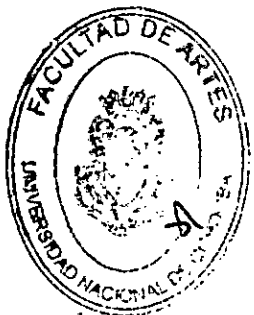
La evaluación, desde la mirada de esta cátedra, es una práctica constante no sólo desde el docente hacia el alumno, sino desde sus propias observaciones y registros en relación a los procesos individuales.

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

Se programa un examen parcial 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 trabajo integrador como segundo parcial que dé cuenta de una planificación cuidada resolviendo de manera hipotética una problemática derivada de un diseño escenográfico teatral, cinematográfico, televisivo u otros.

En cuanto a las calificaciones se ajusta a lo establecido en el Régimen de alumnos y alumno trabajador (Art. 46°)¹

¹ ARTICULO 46º) Tanto para Exámenes Finales o Parciales, como para Trabajos Prácticos u otro tipo de evaluaciones, se considerará la siguiente escala de calificaciones: 0 (cero) REPROBADO, menos de 4 (cuatro) INSUFICIENTE, 4 (cuatro) SUFICIENTE, 5 (cinco) y 6 (seis) BUENO, 7 (siete), 8 (ocho) y 9 (nueve) DISTINGUIDO, 10 (diez) SOBRESALIENTE.

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

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

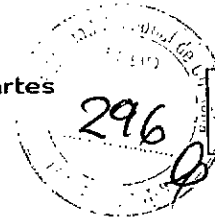

teatro

facultad de artes

UNC

número de trabajos prácticos que se planifiquen. (Ver Art. 21 y 22 del Régimen de alumnos)

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:

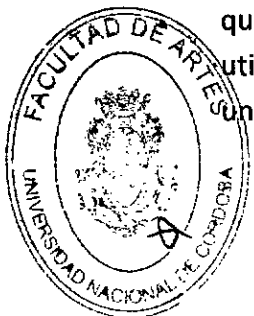
- Realizará una evaluación escrita con los contenidos teóricos de la asignatura de acuerdo a lo consignado en la bibliografía obligatoria de cada unidad.
- Resolverá una propuesta hipotética de **Realización y montaje** para un diseño que será otorgado por la mesa examinadora. Deberá presentarse con los materiales indispensables para el trabajo gráfico de interpretación y diagramación de piezas gráficas (Hojas A3, lápices o portaminas, escalímetro, escuadras y reglas, estilógrafos o lapiceras tintas)

Instancia Oral

- Presentará un trabajo que dé cuenta de un proceso de realización (despiezos técnicos, materiales empleados, técnicas de construcción, tratamiento de las superficies, acabados, técnicas de montaje) partiendo del análisis morfológico de un objeto (escenográfico o de utilería) para cualquier modalidad de trabajo escénico (teatro- danza- cine- televisión) Utilizará las piezas gráficas necesarias para la comprensión total del fenómeno: Plantas, Vistas, Cortes, Perspectivas, Maquetas, Memoria del proceso con un registro fotográfico. Si el objeto es de grandes dimensiones realizar en escala de reducción conveniente.
- 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.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Como la asignatura tiene un desarrollo práctico en el que muchas veces se emplean elementos cortantes (caladores, sierras, lijadoras, cúters, etc.) es importante que las mismas se encuentren en buen estado de funcionamiento, que el alumno utilice anteojos de trabajo y que exista un botiquín de primeros auxilios, matafuegos y un modo de comunicación ante cualquier emergencia.

teatro

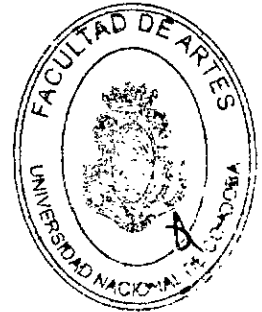

facultad de artes

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 pinturas 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.

teatro

facultad de artes

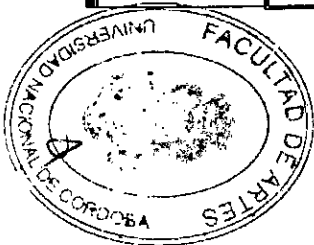

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

CURSO: 4º		CÁTEDRA: ESCENOTÉCNICA IV		CICLO: 2018
PROFESOR: Lic. Ariel Merlo				
MES	DIA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES	EVALUACION
AGOSTO	01	Evolución de los espacios y la técnica teatrales Desde la antigua mekané hasta la era digital. La tipología teatral y sus características. Escenografías tradicionales. Escenografías de telones y corpóreas- Bastidores y practicables. Elementos estructurales básicos que los constituyen. Sistemas de efectos especiales.	Diagnóstico: Sondeo de contenidos previos. 1. Revisión de contenidos sobre el aspecto histórico y la evolución de los espacios teatrales. 2. Transfieren diseño de una configuración tridimensional a piezas bidimensionales. Sondear conocimientos sobre dibujo técnico y normativas. 3. Clase tipo magistral con proyección y observación de imágenes. 4. Solicitud de materiales.	Diagnostica- mediante observación directa.
	08	Equipamiento escénico. Los elementos escenográficos Funcionalidad. Operatividad desde puentes y parrillas. Sistemas de elevación- Poleas y aparejos- Tiros manuales, contrapesados, motrices y mixtos. Drapería- Telones, fondos, panoramas y cicloramas. Conformación de la cámara negra- Estudio de los afores. Pisos de escenario – Mecanismos de movimiento: giratorios, silletas, ascensores. Trampas. Escenografías tradicionales. Escenografías de telones y corpóreas- Bastidores y practicables. Elementos estructurales básicos que los constituyen. Sistemas de efectos especiales.	1. Clase tipo magistral con proyección y observación de imágenes. 2. Plantean un dispositivo escenográfico sencillo que contemplen diversas alturas, niveles y accesos. 3. Se intercambian los diseños y planifican la estructuración de cada parte del dispositivo teniendo en cuenta los accesos.	Observación directa sobre el trabajo de ejercitación-
	15	Organización de los talleres. Organización de los materiales y su acopio. Organización de las herramientas y su utilización. Mobiliario e instalaciones. Materiales y su utilización. Maderas- Metales- Plásticos- Herrajes. Nuevos materiales aplicados a la realización de escenografías y técnicas de realización. Materiales de reciclado.	1. Clase con apoyatura de imágenes. 2. Análisis de estructuras laborales de función técnica en diversos organismos. 3. Inicio T. P. 1	Según resolución y planteos de las ejercitaciones.

12
298

teatro

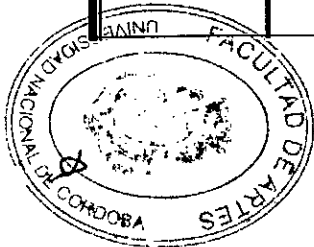

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

		Equipos de trabajo. Roles y funciones. Competencias de los integrantes del área de realización. Normativas de seguridad e higiene.		
	22		1. Desarrollo T. P. 1: Trabajo de taller sobre resoluciones formales- funcionales y tecnológicas del proyecto.	Observación directa- Correcciones individuales. Puesta en común.
	29	Fases de la construcción de la escenografía. Planificación- Tiempos: Camino crítico. Presupuestos Trabajos preliminares- Plantas y alzados de despiece. Técnicas de realización: tipos y características. Construcción. Análisis de las cargas.	1. Clase tipo magistral con proyecciones y observación de imágenes. 2. Ejercicio de organización y planificación de tareas para establecer camino crítico. Armado de presupuesto de los materiales necesarios para el dispositivo. 3. Ejercitación sobre camino crítico de planificación técnica. 4. Consultas sobre el desarrollo del Trabajo práctico: Entrega próxima clase.	Observación directa e interés en el desarrollo de las actividades.
	05	Tratamiento de las superficies: Texturas- Modelados- Calados y Ornamentos. Técnicas de realizaciones tradicionales y modernas.	1. Clase teórica con observación de imágenes. 2. Solicitar materiales para trabajar pxmas. clases	Entrega T.P. 1
	12		1. Desarrollo del T. P. 2: trabajos sobre tratamientos en superficies. 2. Solicitar información sobre objetos de utilería.	Observación directa y sobre el desarrollo de las actividades.
	19	EXAMENES TURNO ESPECIAL SEPTIEMBRE		
SEPTIEMBRE	26	Fases de la realización del atrezzo- Utilería, atrezzo u objeto escénico. Planos de despiece- Estudio de la volumetría- Materiales y técnicas para la realización.	1. Clase teórica con observación de imágenes. 2. Desarrollo del T.P2: Consultan y finalizan.	Observación directa y sobre el desarrollo de las actividades
	03		1. Desarrollo del T.P. 3 Diseño de objeto escénico. Estudio de la volumetría y planificación del proceso.	Entrega T. P. 2
OCTUBRE	10	El Montaje. Planificación- Puesta en espacio- Replanteo de la escenografía. El equipo humano de maquinaria- Delimitación de roles Montaje de Bastidores y Practicables. Sistemas de anclaje, ensamblajes y fijación. Herramientas. Ensayos técnicos de	1. Clase teórica con observación de imágenes. 2. Ejercitaciones sobre situaciones particulares y tomas de decisiones sobre sistemas de montaje de escenografías	

13
2009

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

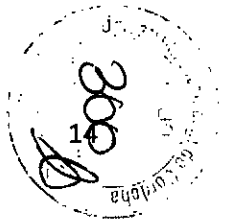
		escenografía- Mantenimiento de escenografías durante temporada- Desmontajes y almacenajes.			
	17	Proyecto Integrador	Trabajo de Taller sobre proyecto	Entrega T.P.3	
	24		PARCIAL 1		
	31	Proyecto Integrador	Trabajo de Taller sobre proyecto		
NOVIEMBRE	07	Proyecto Integrador	Puesta en común de Proyectos	Entrega de Trabajo de Proyecto integrador.	
	14	ULTIMA CLASE- Recuperatorios - Acreditación	Alumnos recuperan trabajos.	Acreditación Final	
	21				
	28	TURNO EXAMENES NOVIEMBRE			
	RECESO				

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

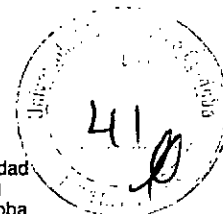
[Handwritten signature]
Ariel Ariel

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

**CICLO LECTIVO 2018
CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES**

Departamento Académico: TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO - Orientación Escenográfica - PLAN 1989.
TECNICATURA EN ESCENOTECNIA – PLAN 2016.
LICENCIATURA EN TEATRO – Orientación Escenográfica – Plan 2016.

Asignatura: SEMINARIO DE ILUMINACIÓN I – Plan '89.
ILUMINACIÓN – Plan 2016.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Daniel Alejandro Maffei.

- Ayudantes Alumnos:

Ayudantes Alumnos: Micaela Isaía.

María Sol Moreno.

Distribución Horaria: Martes de 9:00 hs. a 11:00 hs. Sala Escenotécnica – Azul Primer Piso
Viernes de 8:00 hs. a 12:00 hs. Sala Azul.

Montajes escénicos: se informan en el horario de cátedra con una semana de antelación.

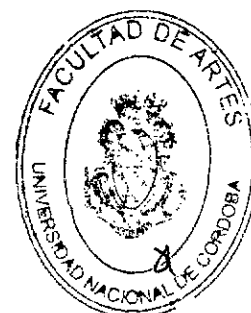
Turno: Turno único (mañana) – Cátedra única.

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

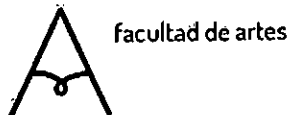
Cronograma tentativo para – Primer Semestre Ciclo 2018.

Consideraciones Generales.

- Inicio de Clases: 19 de marzo.
- Feridos: 29 y 30 de marzo. Semana Santa.
30 – 01 de mayo. Día del Trabajador.
25 de mayo. Día de la Revolución de Mayo.
20 de junio día de la Bandera.
- Semana de Mayo según Calendario Académico: del 18 al 24 de mayo.
- Finalización del Primer Cuatrimestre: 06 de julio.

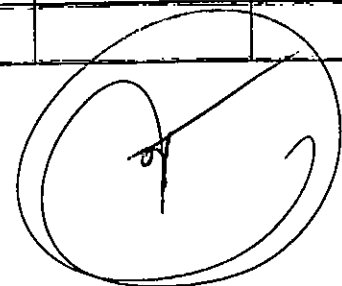
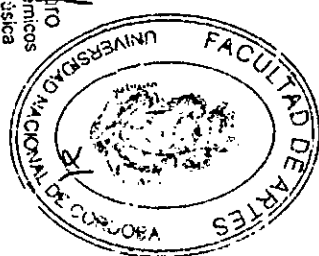

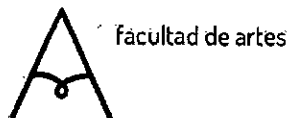
APROBADO POR
 RESOLUCIÓN N° 7319
 HCD

Marzo 20 Presentación de la materia y equipo de Cátedra. Normas de Higiene y Seguridad para el Trabajo ecléctico. Clase obligatoria independiente a la elección de cursada.	Marzo 23 Trabajo en Sala. Desarme de luminarias. Proyección de los Sistemas de un espacio Teatral.	Marzo 27 Sistemas de Producción Lumínica.					
Abril 03 Luminarias: Morfología interna y externa.	Abril 06 Práctico experimental N° 1	Abril 10 Sistemas de proyección Aplicación en Sala.	Abril 13 Lentes, filtros, usos y clasificación. Teórico.	Abril 17 Conceptos aplicados en Sala reflexiones y experimentaciones.	Abril 20 Sistemas de montaje. Estructuras se anclaje.	Abril 24 Montajes en Sala, aplicación de herramientas adquiridas.	Abril 27 Sistemas de emisión. Tipos y eficiencias luminosas.
Mayo 04 Sistemas de alimentación eléctrica	Mayo 08 Prácticas y experiencia con circuitos expuestos.	Mayo 11 Sistemas de Control. DMX.	Mayo 15 Herramientas de la luz.	Mayo 29 Naturaleza de luz. Historicidad y avance tecnológico	Junio 01 Herramientas de la luz		
Junio 05 Luz y tecnologías. Teoría y práctica. Experiencias en sala.	Junio 08 Sensación y percepción.	Junio 12 Fisiología del ojo.	Junio 15 Práctico experimental N° 3	Junio 19 Luces y sombras. Experiencia en sala.	Junio 22 Práctico experimental N° 4	Junio 26 Iluminación Aplicada.	Junio 29 Desarrollos de aproximaciones a proyectos lumínicos.
Julio 03 Examen final.	Julio 06 Examen final.						

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: PROFESORADO DE TEATRO - Plan/es: 2016

PROFESORADO DE ARTES VISUALES

PROFESORADO DE MÚSICA

Asignatura: PRÁCTICA DOCENTE I

Equipo Docente:

Prof. Titular: Lic. Maura J. Sajeve

Prof. Asistente: Lic. Fernanda Vivanco

Distribución Horaria:

Turno único: Primer cuatrimestre: VIERNES de 12 a 15 hs. / CONSULTAS: Viernes de 10 a 12 hs. y otros encuentros semanales -previamente acordado con cada estudiante- y también comunicación vía Internet.

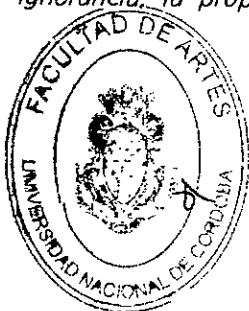
Correos electrónicos: maurasajeve@artes.unc.edu.ar; fernandavivanco@artes.unc.edu.ar

"...los seres humanos somos organismos contadores de historias, organismos que, individual y socialmente vivimos vidas relatadas. El estudio de la narrativa, por lo tanto, es el estudio en que los seres humanos experientan el mundo. De esta idea general, se deriva la tesis de que la educación es la construcción y la re-construcción de historias personales y sociales, tanto los profesores como los alumnos son contadores de historias y también personajes en las historias de los demás y en las suyas propias".

Connelly y Clandinin (1995: 11 y 12)

"...tengo la impresión de que la palabra experiencia o, mejor aún, el par experiencia/sentido, permite pensar la educación desde otro punto de vista, de otra manera (...) pensar la experiencia no desde la acción sino desde la pasión, desde una reflexión del sujeto sobre sí mismo desde el punto de vista de la pasión. El sujeto de la experiencia no es, en primer lugar, un sujeto activo, sino que es un sujeto pasional, receptivo, abierto, expuesto. Lo que no quiere decir que sea pasivo, inactivo: de la pasión también se desprende una epistemología y una ética, tal vez incluso una política, seguramente una pedagogía. Pero se trata de mantener siempre en la experiencia ese principio de receptividad, de apertura, de disponibilidad, ese principio de pasión, que es el que hace que, en la experiencia, lo que se descubre es la propia fragilidad, la propia vulnerabilidad, la propia ignorancia, la propia impotencia, lo que una y otra vez escapa a nuestro saber, a nuestro poder y a nuestra voluntad.

*Jorge Larrosa (Serie «Encuentros y Seminarios»
Conferencia: «La experiencia y sus lenguajes»)*

teatro

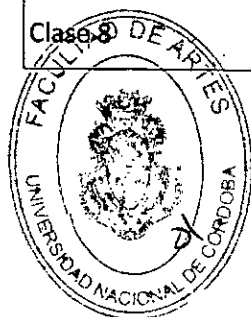

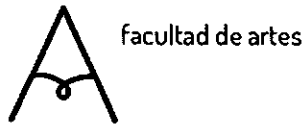
facultad de artes

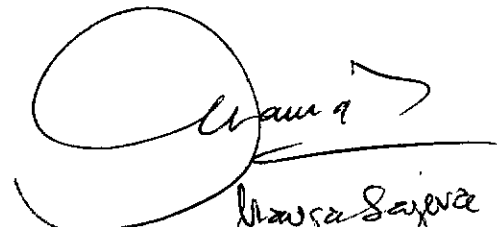
CRONOGRAMA AÑO 2018

FECHAS	ACTIVIDAD
30 de Marzo	FERIADO
06 de Abril Clase 1	Presentación cátedra y programa. Actividad de apertura. Régimen de estudiantes.
13 de Abril Clase 2	Inicia Unidad 1: Primera narrativa: La biografía escolar y narrativa. Trayectoria. - Consignas del TPº 1: Biografía escolar.
20 de Abril Clase 3	Continúa Unidad 1: Memoria. Punto de vista.
27 de Abril Clase 4	Continúa Unidad 1: Experiencia. *Entrega del TPº 1: Biografía escolar.
04 de Mayo Clase 5	Continúa Unidad 1: Identidad, identificación, subjetividad y sí mismo en el campo de las Artes. ¿Cómo se llega a ser lo que se es? *TP. 1 (2ª parte) Presentación de Museos Escolares.
11 de Mayo Clase 6	Inicia Unidad 2: Mitos, creencias, representaciones sociales y discursos acerca de los y las docentes. Figuras de docentes. *Entrega 1º parcial escrito grupal.
18 de Mayo	NO HAY CLASES. Semana de Exámenes finales
25 de Mayo	FERIADO
31 de Mayo Clase 7	Continúa Unidad 2: Vocación, oficio, trabajo, profesión. *Presentación TP. 3
08 de Junio Clase 8	Unidad 3: <i>¿Qué representaciones prevalecen acerca de los y las docentes en arte?</i> Ser docente de arte. Con arte. A través del arte. Por el arte.

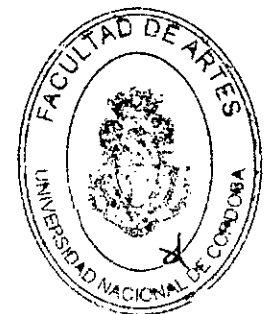

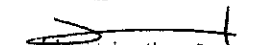

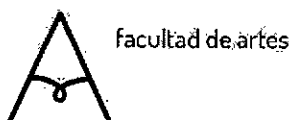
	- La cuestión ética en la educación artística: tensiones y derechos. Responsabilidad y compromiso.
15 de Junio Clase 9	Continúa Unidad 3: <i>¿Elijo ser docente de arte?</i> - Ser docente de arte, con arte, a través del arte, por el arte. - Escenarios, sujetos, prácticas, nuevos retos. -Cambios de paradigma. Trabajo Práctico 4.
22 de Junio Clase 10	2º Parcial, individual, presencial y escrito.
29 de Junio Clase 11	Recuperatorio. Periodo evaluativo/ balance grupal de las evaluaciones. Coloquio para estudiantes promocionales.
06 de Julio Clase 12	Cierre. Firma de libretas.

María Sajeva
leg: 42952

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

PROGRAMA

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: Profesorado en Teatro - Profesorado en Educación Musical - Profesorado en Artes Visuales. Plan/es: 2016/2017.

Asignatura: PRÁCTICA DOCENTE II Contextos no formales. (Materia correspondiente a 2°)

● **Equipo Docente:**

Prof. Adjunta a cargo: Lic. María Mauvesin

Prof. Adjunta: Lic. Maura Sajeve

Prof. Asistente: Lic. Fernanda Vivanco

Prof. Adscripta: Lic. Agustina Madarieta

Distribución horaria: Viernes de 15,30 a 18,30hs. Turno único (segundo cuatrimestre)

Modalidad: Cuatrimestral.

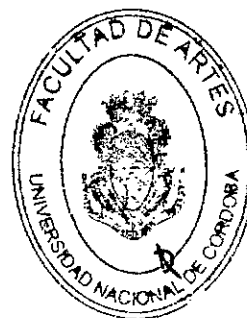
Horario de atención a estudiantes: 4hs semanales y comunicación por internet a organizar con cada uno/a, mail.

Lugar de cursado: Teatrino María Escudero. Ciudad Universitaria.

Aula Virtual: Práctica Docente II (se encuentra alojada dentro del profesorado de teatro)

● **Mail:** practicadocentados2017@gmail.com practicadocentados2017@gmail.com

Web: www.artes.unc.edu.ar

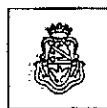

teatro

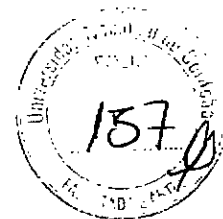

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 2018 es el tercer 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.

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.

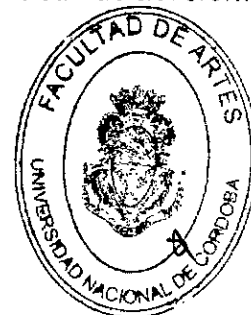
Los contenidos propuestos intentan promover un marco teórico-práctico dinámico, que permita la posibilidad de construir una conciencia crítica reflexiva individual y colectiva.

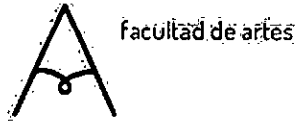
En esta Cátedra, se pone en valor la potencia transformadora de este posicionamiento en relación a la práctica docente y la observaremos en su contexto y singularidad como Práctica Política Pedagógica. Los saberes previos de las y los estudiantes se articularán con esta propuesta que aquí se presenta.

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.

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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?
- ✓ 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.

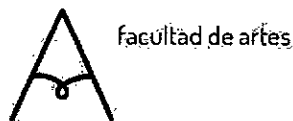
UNIDAD 2: La función del arte en la construcción de lo comunitario.

- ✓ 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 toda tipo de material que los/as estudiantes puedan apartar 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:

- MICHÍ, 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. *Teatro comunitario. Resistencia y transformación social*. Ed. Atuel. Buenos Aires, 2007. http://parnaseo.uv.es/Ars/Stichomythia/stichomythia11-12/pdf/estudio_8.pdf

teatro

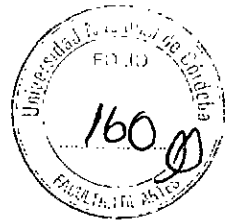

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

-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:

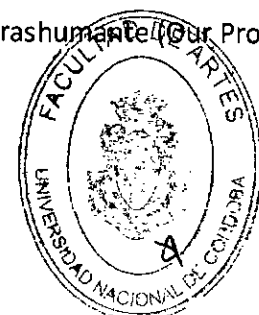
- ASTROSKY, Débora. HOLOVATUCK, Jorge. *Manual de juegos y ejercicios teatrales. Hacia una pedagogía de lo teatral*. (Leer Proyecto: pág. 136 a 139). Editorial Atuel, 2009. Buenos Aires.
- COLECTIVO DE EDUCACIÓN POPULAR PAÑUELOS EN REBELDÍA. 2006. *Jugar y jugarse. Las técnicas y la dimensión lúdica 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. *Patas 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 lo 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).

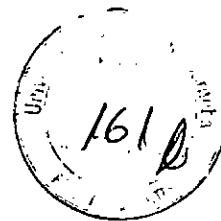
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 decíres 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.

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. 1º piso del Cepia.

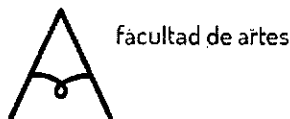
-Compendio bibliográfico impreso en Fotocopiadora La Luciérnaga (digitalizado).

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>

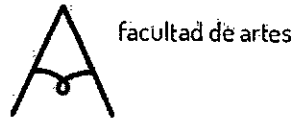
La materia será evaluada en relación directa a la consecución de los objetivos propuestos, para lo cual se instrumentarán indicadores que den cuenta del proceso individual durante todo el año. Los mismos serán:

- 2 Trabajos teórico-prácticos (*): (TP 1 **individual**, participación en evento artístico 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 crítica sobre las temáticas y modos de abordaje de los/las autores/as propuestos/as.*

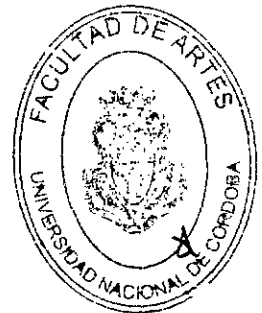
Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

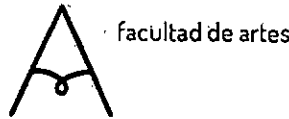
***Estudiantes promocionales:** 80% de asistencia y aprobar los trabajos teórico-prácticos con 6 (seis) y promedio mínimo de 7 (siete). Aprobar el 100% de los parciales con 6 (seis) y promedio de 7 (siete). Realizar coloquio/trabajo de campo final.

***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 2018:** Según Plan del Profesorado actual vigente la materia no tiene modalidad LIBRE. Por consultas comunicarse por mail a practicadocentados2017@gmail.com

Maria J. ...

164

CRONOGRAMA TENTATIVO de Desarrollo de Unidades, Trabajos Prácticos y Evaluaciones.
PRÁCTICA DOCENTE II - 2018-

A G O S T O	03	10	17	24	31
	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	
S E P T I E M B R E	07	14	21	28	
	Trabajo Práctico 1. PRESENCIAL en lugar a designar, fuera de la universidad.. Escribir Tr Practico 1		Estudiantes entregan Trabajo practico 1. Temas 1 de Unidad 2 (Teatro Comunit). Tema 2 de Unidad 2 (Com. y Organizac.). <u>Lineamientos para Parcial 1 escrito personal domiciliario y lineamientos para Trabajo Práctico 2</u>	Semana estudiante, sin clases Estudiantes entregan y exponen Trabajo Practico 2 grupal.	
O C T U B R E	05	19	26		
	Estudiantes entregan el Parcial 1. Tema 1 de Unidad 3 (Asist. versus Empoderamiento).		Tema 3 de Unidad 3 (Elaboración de propuestas). <u>Lineamientos para Parcial 2.</u>		
N O V	02	09	16		
	Parcial 2 en duo en clase.		Recuperatorio Prácticos y Parciales	Coloquio con promocionales y firma de libretas	

APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 73/19
MCD

Mario Fuster

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera: Profesorados de Educación Musical
Profesorados de Plástica y Visual
Profesorados de Teatro

Plan: 2016

Asignatura: FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Dr. César Marchesino

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

Adscriptos:

Distribución Horaria

Turno mañana: Lunes de 12 a 14

Jueves de 9 a 11

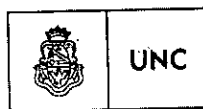
PROGRAMA

1- Fundamentación:

Desde los inicios de la práctica filosófica, pero particularmente en lo que se conoce como el giro antropológico de la misma, la educación se constituyó como uno de sus objetos de reflexión privilegiados. Esta relevancia filosófica de la práctica educativa se cimienta sobre el reconocimiento de que el ser humano sólo llega ser tal, en tanto este es el resultado de un complejo proceso que los griegos clásicos denominaron paideia. Más de dos milenios nos separan de aquellas primeras reflexiones, y si bien las transformaciones del mundo socio-histórico son evidentes, la filosofía occidental no ha cesado de elucidar y producir teorías respecto a dicho proceso de creación del ser humano. Sin embargo, se reconoce al período moderno como aquel en el cual, ya no bajo el nombre de paideia, sino de pedagogía, la reflexión filosófica atribuyó un papel decisivo a lo que hoy denominamos práctica educativa. El proyecto ilustrado moderno, en la figura de Kant, hizo de la educación del ciudadano su piedra de toque. En este sentido, el ideal ilustrado de un ser humano autónomo y acorde los designios del progreso, sólo era posible mediante la educación por medio de la razón.

Un poco más tarde, Karl Marx en su tercera tesis sobre Feuerbach va problematizar, las pretensiones del imaginario que sustenta el proyecto político moderno de la autonomía y el progreso indefinido basado en la razón, sobre todo ante el fracaso de la

Universidad
Nacional
de Córdoba

3210

promesa de la sociedad capitalista industrial de un mundo mejor. En este sentido, su pregunta por la educación del educador, no es no otra cosa que una elucidación de las circunstancias del mismo. Quizás sin buscarlo, Marx sentaba las bases de una crítica de la "fe progresista" moderna, dando lugar a lo que luego serán los cuestionamientos y críticas dirigidos a los modos de subjetivación típicos de la sociedad contemporánea, caracterizada, entre otras cosas, por la explotación, la injusticia y el deterioro progresivo de las condiciones de vida de las mayorías.

Si bien las conquistas sociales del siglo XX, entre ellas la universalización de la educación, parecían haber salvado la brecha entre incluidos y excluidos, no pasó mucho tiempo sin que se manifesten las contradicciones implícitas de un modelo de expansión de derechos y reconocimiento de ciudadanía. Ante lo cual, las críticas por parte de la filosofía, al papel de la educación como reproductora de una subjetividad funcional a sistemas de dominación no se hicieron esperar. Por otra parte, y como producto de las disputas específicas del campo educativo y de su dificultad para lidiar con la alteridad y la diversidad en todas sus formas, y de manera más acuciante durante las últimas décadas del siglo XX signadas por el multiculturalismo característico del proyecto neoliberal, se fueron gestando diversas propuestas y prácticas educativas que apuntan a la creación de las condiciones de un diálogo intercultural como estrategia de superación de las contradicciones antes mencionadas. En este sentido la propuesta que sigue nos invita a elucidar aquellos nudos problemáticos en torno a la práctica educativa y su capacidad re/productiva de subjetividad, así como también su relación con las prácticas políticas dirigidas al fortalecimiento y ampliación de la ciudadanía. Tomando en cuenta lo aquí planteado, no se pretende realizar un recorrido exhaustivo de propuestas filosóficas en el campo educativo tendientes a dar respuestas a las problemáticas citadas, si no que por el contrario se intentará a partir de un "diagnóstico" de los alcances y limitaciones del proyecto moderno elucidar aquellas tensiones que se ponen de manifiesto en las prácticas educativas y las apuestas respectivas desde la filosofía intercultural.

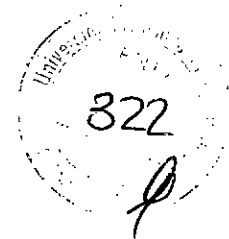
2- Objetivos generales

- Problematizar conceptos tales como conocer, saber, enseñar, aprender, subjetividad, pensamiento, emancipación, autonomía, ciudadanía, cultura, género y diversidad, los cuales atraviesan el debate contemporáneo del campo educativo.
- Elucidar las tensiones específicas de las prácticas educativas frente a la cuestión de la alteridad y la diversidad.
- Desarrollar la perspectiva intercultural para el ejercicio debate intelectual en general, y para la práctica educativa y el quehacer filosófico en particular.
- Identificar los presupuestos teóricos presentes en los textos trabajados
- Desarrollar un pensamiento autónomo y crítico frente a las problemáticas estudiadas.

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Contenidos

Eje Temático I – Práctica filosófica y práctica educativa

Objetivo Específico

- Identificar las especificidades de la práctica filosófica y su relación con la práctica educativa

Conceptos y núcleos temáticos

El surgimiento de la práctica filosófica y su mundo socio-histórico. La práctica filosófica como elucidación y crítica de lo instituido. El proyecto de autonomía y la práctica educativa. Filosofía como teoría de la educación.

Eje Temático II – El problema antropológico y la cuestión del sujeto

Objetivo Específico

- Identificar los supuestos antropológicos en las distintas concepciones del sujeto.

Conceptos y núcleos temáticos

Sujeto moderno, autonomía, crítica e ilustración. Paradojas del Imaginario político moderno. La "ontología crítica de nosotros mismos". La época del conformismo generalizado. Entre la insignificancia y la creación. La cuestión del sujeto. Formas de subjetividad y relaciones de poder.

Eje Temático III – El problema gnoseológico y la práctica educativa

Objetivos Específicos

- Identificar los supuestos gnoseológicos en las prácticas educativas.

Conceptos y núcleos temáticos

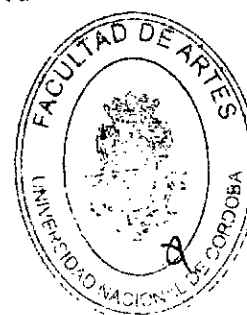
Devenir del problema del conocimiento como problema filosófico y educativo. Escepticismo y dogmatismo. Racionalismo y empirismo. Criticismo. El problema de la verdad.

Eje Temático IV – El problema ético/político y la práctica educativa

Objetivo Específico

- Reconocer la dimensión ética y política de la práctica educativa

Conceptos y núcleos temáticos

Universidad
Nacional
de Córdoba

Prácticas educativas y democracia. La democracia cómo régimen trágico. Proyecto de autonomía individual y colectiva. La educación como ámbito de lo público. La ética en la formación profesional.

Eje Temático V – Alteridad y práctica educativa

Objetivo Específico

- Dimensionar la problemática de diversidad en la práctica educativa

Conceptos y núcleos temáticos

Las prácticas educativas y los “otros”. Latinoamérica y la diversidad cultural. Más allá del Multiculturalismo. La filosofía intercultural y sus aportes a la educación. La perspectiva decolonial en educación.

4- Bibliografía obligatoria

Eje I

Bibliografía teóricos

CASTORIADIS, C.,

- ¿El fin de la filosofía? en *El mundo fragmentado*, Nordan, Montevideo, 1997, p. 119-134.

- Poder, política, autonomía en *El mundo fragmentado*, Nordan, Montevideo, 1997, p. 69-90.

LYOTARD, J-F.,

- ¿Por qué desear? en *¿Por qué filosofar? Cuatro conferencias*, Paidós, Bs As., 2004.

Bibliografía prácticos

SAENZ OBREGON, J.,

- La filosofía como Pedagogía, en *Filosofía de la educación*, Edición de Guillermo Hoyos Vásquez, Editorial Trotta, 2008.

Eje II

Bibliografía teóricos

BALIBAR, E.,

- Malestar del sujeto en *Ciudadano sujeto. Ensayos de antropología filosófica. Vol. 2*, Prometeo, 2014, p. 283-336.

FOUCAULT, M.

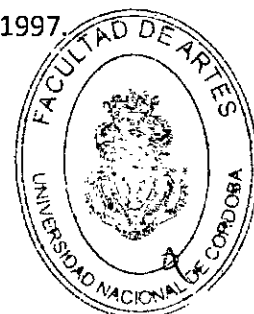
- El sujeto y el poder en *Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 50, No. 3. (Jul. - Sep., 1988), pp. 3-20.

Bibliografía prácticos

FOUCAULT, M.

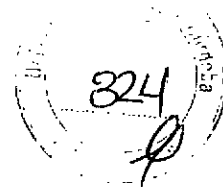
- “Qué es la Ilustración”, 1983 y 1984 en *Qué es la Ilustración*. Alción. Córdoba. 1997.

KANT, I.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- "Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración?" en KANT, I. *En defensa de la Ilustración*. Alba Editorial, Barcelona, 1999.

Eje III

Bibliografía teóricos

NAGEL, T.,

- ¿Cómo sabemos algo? en ¿Qué significa todo esto?, Fondo de Cultura Económica, Bs As., 2003.

NIETZSCHE, F.,

- Verdad y mentira en un sentido extramoral, Editorial Tecnos, Madrid, 1996.

Bibliografía prácticos

CASTORIADIS, C.

- Pasión y conocimiento en *Hecho y por hacer*, Eudeba, Bs. As., 1998, p. 147-168.

Eje IV

Bibliografía teóricos

DEWEY, J.,

- Democracia y Educación, Ediciones Morata, España 2002, Cap. I, II, III y XXIV

RANCIERE, J.,

- De la democracia victoriosa a la democracia criminal en *El odio a la democracia*, Amorrortu, Bs. As., 2006.

Bibliografía prácticos

HONNETH, A.

- La educación y el espacio público democrático. Un capítulo descuidado en la Filosofía política, en Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política Nº 49, julio-diciembre, 2013

Eje V

Bibliografía teóricos

FORNET-BETANCOURT, R.,

- La pluralidad de conocimientos en el diálogo intercultural

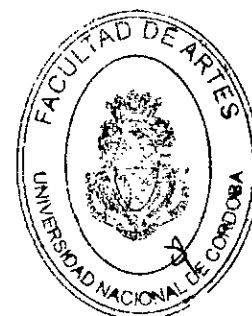
- De la importancia de la filosofía intercultural para la concepción y el desarrollo de nueva políticas educativas en américa latina.

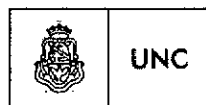
VIAÑA, J.,

- *Reconceptualizando la interculturalidad* en Investigar y transformar. Reflexiones sociocríticas para repensar la educación. Instituto Internacional de Integración, La Paz, 2008, p. 293-343.

Bibliografía prácticos

WALSH, C.,

Universidad
Nacional
de Córdoba

- *Interculturalidad, Conocimientos y Decolonialidad*, en Revista Signo y Pensamiento, vol. XXIV, número 46, p. 39-50.

5- Bibliografía Ampliatoria

Eje I

CARR, W.,

- *Una teoría para la educación*, Ediciones Morata, España 2002, Cap. 1, 2, 3.

Eje II

CASTORIADIS, C.

- El ascenso de la insignificancia en *El ascenso de la insignificancia*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1998, p. 83-102.

DONDA, C.S.

- *Lecciones sobre Michel Foucault. Saber, sujeto, institución, poder político*. Ed. Universitas. Córdoba. Argentina. 2003.

Eje III

AYER, A.,

- El problema del conocimiento, Bs As, Eudeba, 1985, cap. 1

Eje IV

LEFORT, C.,

- Democracia y advenimiento de "un lugar vacío" en *La invención democrática*, Nueva Visión, Bs As., 1990. p. 187-193.

CASTORIADIS, C.

- La democracia como procedimiento y como régimen en *El ascenso de la insignificancia*, Ediciones Cátedra, Madrid, 1998, p. 218-238.

Eje V

ESTERMAN, J.,

- Colonialidad, descolonización e interculturalidad: Apuntes desde la Filosofía Intercultural

MATO, D.,

- *No hay saber "universal", la colaboración intercultural es imprescindible* en Revista Alteridades Nº 18, 2008, p. 101-116.

6- Propuesta metodológica:

La apuesta metodológica se enmarca en la idea de elucidación propuesta por Castoriadis, "pensar lo que hacemos y saber lo que pensamos", con lo cual nos vemos desde el inicio imposibilitados de cualquier pretensión teórica respecto a la práctica educativa, ya que en tanto no "existen lugar y punto de vista exteriores a la Historia y a la Sociedad" intentaremos que nuestra tarea sea siempre situada y contextualizada. En

Universidad
Nacional
de Córdoba

este sentido, y en la medida de lo que nuestras capacidades lo permitan, aspiraremos a sostener una "vigilancia", no sólo epistemológica, sobre los compromisos epistemológicos, ontológicos, éticos y políticos que se ponen en juego tanto en los discursos filosóficos como en las prácticas educativas, en función de alcanzar los objetivos más arriba plateados.

Modalidad de las clases

Si bien se mantiene la distinción entre clases teóricas y prácticas en función de los requisitos del régimen de evaluación, en general la modalidad de las clases se plantea como teórico-práctica; en las mismas interviene tanto el análisis de textos como la exposición y la argumentación.

7- Evaluación:

Se realizarán evaluaciones parciales (2) en la modalidad de trabajo escrito individual y domiciliario. Para las clases prácticas se realizarán evaluaciones en distintas modalidades de presentación (escritas, orales, etc.), tanto individuales como grupales.

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

Condiciones de cursado y aprobación de la materia.

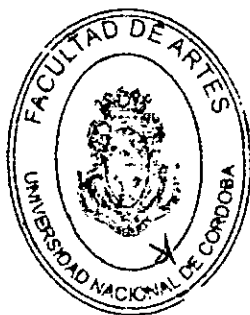
Promocionales: Se requerirá aprobar el 80% de los TP con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y una nota promedio de 7 (siete) o mayor de 7 (siete); y aprobar el 100% de las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Se podrá recuperar una de las evaluaciones parciales. El examen final consistirá en la producción de un trabajo monográfico que tendrá que ser defendido en una instancia de coloquio.

Regulares: Deberán aprobar el 80% de las actividades prácticas y las dos evaluaciones parciales con nota no inferior a 4 (cuatro). Se podrá recuperar 1 (uno) parcial.

Libres: Rendirán un examen escrito y, de aprobarlo con una nota no inferior a cuatro, pasarán a un examen oral

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

Cronograma tentativo (se actualiza en Aula Virtual)

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

Dr. César Marchesino

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico de CINE Y TELEVISIÓN

Carrera/s: PROFESORADO DE TEATRO- PLAN 2016

Asignatura: TECNOLOGÍA EDUCATIVA

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Prof. Emilio J. Fuentes

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptas: Ayelèn Ferrini

Emily C. Ortiz Suárez

Ayudantes Alumnas: Cintia Frenca

Alejandra Rodríguez

Distribución Horaria: Viernes 18 a 21 hs.

Aula virtual. En Campus Virtual Facultad de Artes.

Turno único.

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

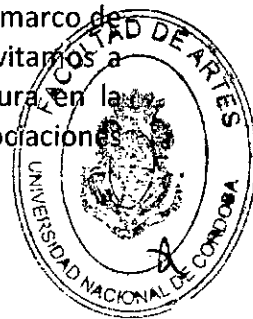
En la actualidad la problematización de la concepción referida a la tecnología educativa tiene sentido en la medida en que ha sido sobrevalorada como solución a todos los problemas y conflictos de la educación o denostada desde el otro extremo que la observa como el vehículo de la deshumanización de la educación. Así también, hoy, el concepto de tecnología se modifica ante el impacto ocasionado por el desarrollo de las multi plataformas digitales.

Por ello es fundamental reflexionar sobre sus límites y posibilidades ya que la incorporación de los medios de comunicación e informáticos enriquece de manera notable las distintas modalidades de la educación; flexibiliza las dificultades de espacio y tiempo, entre otras.

Entendemos la materia de Tecnología Educativa como la intersección de tres áreas del conocimiento: Los desarrollos y avances en las TIC (en particular la informática en lo que se refiere a multimedia/Internet), la propuesta de un modelo educativo con fuerte fundamentación humanista y las estrategias de los lenguajes mediados por estas Tecnologías.

La disciplina de la carrera y la propuesta de taller entienden el trabajo en equipo como condición imprescindible; se ejercitará a lo largo del desarrollo de la asignatura.

Esta propuesta concibe a la cátedra Tecnología Educativa como Taller, donde los alumnos puedan lograr producciones de obras multimediales con finalidad educativa, en el marco de paradigmas educativos superadores al dominante conductismo. Para lograrlo invitamos a los alumnos a conectar saberes específicos y generales de la carrera y la cultura en la recreación de técnicas y estéticas del área multimedial. Estas conexiones/asociaciones

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

314

tratarán de articularse con la incorporación conceptual de las reflexiones y críticas sobre los temas pedagógicos-didácticos, propuestos por la cátedra, en relación con esas técnicas, las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y su relación con la realidad.

Asumir-proponer-acompañar modos de ver y mostrar de forma interactiva, con un propósito específico: el educativo. Reconociendo/experimentando los significados y sentidos que se asignan. Además, se pretende lanzar sus obras a una circulación que abone el campo de las producciones interactivas.

En nuestro caso la temática propuesta a tratar en estas obras es la enseñanza del lenguaje y la producción teatral, que no es excluyente en la medida que los alumnos propongan otra temática de la cual sean expertos o trabajen con profesionales de otras disciplinas. El tema principal propuesto es coherente con el proyecto de investigación en el que la cátedra participo desde 1998 y codirigió desde el 2010 hasta el 2017: INVESTIGACIÓN/PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIAS EDUCATIVAS – Proyecto SeCyT “A”- y cuyos adelantos son transferidos y compartidos en este espacio curricular.

El dictado de la materia pretende adquirir una configuración didáctica de taller en el seguimiento de los distintos proyectos de producción multimediales. Pretendemos constituirnos en un espacio para el establecimiento de una dinámica horizontal para la exposición de las distintas problemáticas del proceso, donde se expresen las dificultades y se busquen soluciones en los saberes del colectivo, como así también reconocer, en su socialización, los logros y avances de cada propuesta.

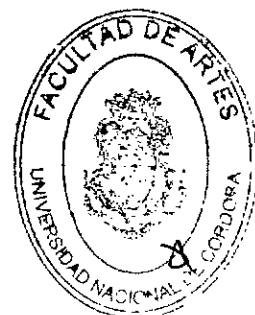
Así el fin de esta asignatura, responde a la posibilidad de que el estudiante participe en un proyecto educativo que incorpore el uso de medios informáticos, de manera comprometida con valores humanistas.

Tecnología Educativa se ubica en el tercer año de la currícula, articula con: los temas de las disciplinas del teatro y conocimientos teóricos de las materias pedagógicas precedentes.

Tecnología Educativa se propone como un espacio de organización y producción de conocimiento pensando en el campo laboral de sus estudiantes, la docencia, desde una perspectiva particular de la producción de elementos u obras mediadas por tecnologías multimediales con finalidad educativa que respeten singularidad de las educando revitalizando las relaciones intersubjetivas en el proceso de enseñanza aprendizaje que incentive el pensamiento crítico en su desarrollo como personas íntegras.

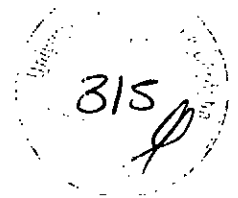
2- Objetivos

- Producir una obra multimedial interactiva con finalidad educativa que contemple:
- Reconceptualizar la tecnología educativa desde la perspectiva histórica y en el marco de un proyecto educativo.
- Reconocer criterios pedagógicos para el diseño de productos tecnológicos desde la perspectiva de modelos educativos superadores del actual.
- Reconocer y analizar diseños de estas obras en proyectos educativos en el marco de la educación presencial, semipresencial, a distancia, etc.
- Reforzar la importancia del trabajo en equipo interdisciplinario.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Analizar y utilizar la plataforma Moodle implementada como recurso educativo complementario en el dictado de las distintas cátedras de la carrera.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Módulo Transversal de Producción. (Tema 1 en AV)

Análisis y crítica de: El impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la educación.

Los recursos de Internet en el aula y el empleo de las plataformas digitales.

Revisión de: La experiencia educativa personal en el sistema formal principalmente y otro.

De la participación como alumnos en la plataforma educativa, a través de internet, que tuvieron como alumnos implementada en distintas materias de la carrera.

Utilización de: Los aportes anteriores para definir criterios de diseño y elaboración de productos de Tecnología Educativa en el marco del proyecto pertinente:

Desarrollo de: Un Proyecto y producción realizativa de una multimedia educativa. Se propone como mínimo la realización de un trayecto o demo de la misma.

Bibliografía de apoyo para el Módulo Transversal.

Berenguer, Xavier. "Escribir programas Interactivos". 1997. Disponible en <http://www.iaa.upf.es/formats/formats1/a01et.htm>

Bou Bouzá, Guillem: "El guión multimedia". ANAYA, Multimedia. 1997

Esteban, Manuel: "El diseño de entornos de aprendizaje constructivista". 2000. Disponible en <http://www.um.es/ead/red/6/documento6.pdf>

Lamarca Lapuente, María Jesús. "Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la imagen.": Cap: Multimedialidad y Estructura del Hipertexto. Disponible. en: <http://www.hipertexto.info/documentos/multimedial.htm> y <http://www.hipertexto.info/documentos/estructura.htm>

MARTÍNEZ SÁNCHEZ; José Manuel - HILERA GONZÁLEZ, José Ramón . "Modelado de documentación multimedia e hipermedia". Disponible en: <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/cuad6-7/artmulti.htm>

Redefinida, Laura; Blog: "Redefinidas" en post: "El diagrama de flujo como herramienta del guión multimedia". Disponible en: <http://redefinidas.blogspot.com.ar/2013/01/el-diagrama-de-flujo-como-herramienta.html>

Módulos de reflexión temática teórica.

Módulos temáticos acompañan el desarrollo del Módulo de Producción. Se secuencializan con el fin de explicitarlos en la presente propuesta, pero serán desarrollados en la medida que lo requieran los desarrollos de las distintas propuestas realizativas de la obra multimedia con finalidad educativa.

Módulo de reflexión temática teórica 1 (Tema 2 en AV)

El modelo educativo como marco que da sentido a la tecnología educativa. El modelo Industrialista y el humanista.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Revisión de las teorías del aprendizaje y de la enseñanza. Interrogantes que abren las nuevas tecnologías.

Bibliografía de apoyo para el Módulo 1.

Benbenaste, N.: "Sujeto = política x tecnología/mercado". C.B.C., Univ. Nac. Buenos Aires, 1995.

Benbenaste, N.: "Las Implicancias de la Tecnología computacional en las Comunicaciones y la Educación". Material usado por la Prof. Cristina Durando en el dictado de la materia. De la Maestría en Psicoinformática. UNLS.

Benbenaste, N.: "Multimedia Computacional y Didáctica de la Ciencia". Material usado en el dictado en el Curso de Posgrado Problemática de la Multimedia con Finalidad Educativa. UNC. 2000.

Durando, Cristina, "Modelos Educativos", material de la Cátedra Tecnología Educativa. 2006

Edgar Morin: "Los siete saberes necesarios a la educación del futuro." UNESCO. 1999.

Podan, Rafael: "MODELOS EDUCATIVOS: El Modelo centrado en el docente, el Modelo centrado en el alumno, el Modelo centrado en la interacción". Curso Interuniversitario de Educación a Distancia. Universidades Nacionales. 2002.

Julia Vassilieva: "El Proyecto Eisenstein/Vygotsky/Luria: Pensamiento Cinemático y la Ciencia Integradora de la Mente y el Cerebro", <http://www.screeningthepast.com/2013/12/eisenstein-vygatsky-luria%E2%80%99s-project-cinematic-thinking-and-the-integrative-science-of-mind-and-brain/> - Disponible en: <https://marxismacritica.com/2015/01/05/el-proyecto-eisenstein-vygotsky-luria>

Módulo de reflexión temática teórica 2 (Tema 4 en AV)

Concepto de tecnología; modificaciones a partir del desarrollo de la tecnología computacional.

Construcción del concepto de tecnología educativa a través de su evolución histórica.

Crisis del paradigma científico positivista y relación con el concepto de hipertexto.

Bibliografía de apoyo para el Módulo 2.

Area Moreira; Manuel: "¿QUE ES LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA?" Disponible en: <https://manarea.webs.ull.es/materiales/investec/1tecnologia.html>

Ballester Brage, Luis; Colom Cañellas, Antoni J.; "Digitalización y tecnología educativa" – 2015 – Disponible en: <http://hdl.handle.net/10316.2/5305>

Fainholc, B: La Tecnología Educativa propia y apropiada. Ed. Humanitas. Buenos Aires. 1990.

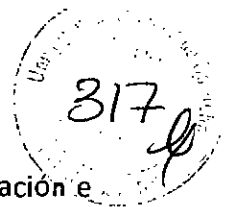
Módulo de reflexión temática teórica 3 (Tema 3 en AV)

Aproximación a la educación a distancia como innovación educativa. Características de la modalidad. Estilos de enseñanza y estilos de aprendizaje.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Los materiales de enseñanza clásicos y el impacto de los nuevos medios de comunicación e Información (redes informáticas, teleconferencias, correo electrónico, multimedias, hipertexto, etc.)

Bibliografía de apoyo para el Módulo 3.

Benbenaste, N.: "Multimedia Computacional y Didáctica de la Ciencia". Material usado en el dictado en el Curso de Posgrado Problemática de la Multimedia con Finalidad Educativa. UNC. 2000.

Casarini, Marta. "Aprender en la distancia. El uso de las tecnologías de la comunicación". Ponencia presentada en el Seminario Internacional de Educación a Distancia organizado por RUEDA. Córdoba. Junio de 1998

García Aretio, Lorenzo, "Fundamentos y componentes de la educación a distancia". UNED. Disponible en: [Http://ipés.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/fundamento_componentes_EAD.pdf](http://ipés.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/fundamento_componentes_EAD.pdf)

4- Bibliografía obligatoria y ampliada.

Los temas y bibliografía seleccionados tienen el carácter de propuesta que se adecuará a los intereses de los alumnos y a la coordinación con otras cátedras.

Benbenaste, N.: "Sujeto = política x tecnología/mercado". C.B.C., Univ. Nac. Buenos Aires, 1995.

Benbenaste, N.: "Las Implicancias de la Tecnología computacional en las Comunicaciones y la Educación". Material usado por la Prof. Cristina Durando en el dictado de la materia. De la Maestría en Psicoinformática. UNLS.

Benbenaste, N.: "Multimedia Computacional y Didáctica de la Ciencia". Material usado en el dictado en el Curso de Posgrado Problemática de la Multimedia con Finalidad Educativa. UNC. 2000.

Berenguer, Xavier. "Escribir programas Interactivos". 1997. Disponible en <http://www.iua.upf.es/formats/formats1/a01et.htm>

Bou Bouzá, Guillem: "El guión multimedia". ANAYA, Multimedia. 1997

Casarini, Marta. "Aprender en la distancia. El uso de las tecnologías de la comunicación". Ponencia presentada en el Seminario Internacional de Educación a Distancia organizado por RUEDA. Córdoba. Junio de 1998

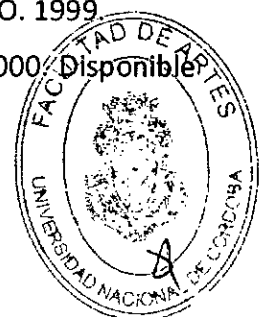
Durando, Cristina, "¿Llevamos el hipertexto a la educación?", material de la Cátedra Tecnología Educativa. 2006

Durando, Cristina, "El hipertexto. Puente entre teoría y práctica", material de la Cátedra Tecnología Educativa. 2006

Durando, Cristina, "Modelos Educativos", material de la Cátedra Tecnología Educativa. 2006

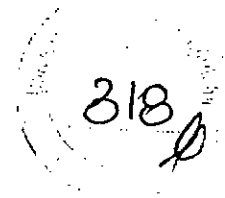
Edgar Morin: "Los siete saberes necesarios a la educación del futuro." UNESCO. 1999.

Esteban, Manuel: "El diseño de entornos de aprendizaje constructivista". 2000. Disponible en <http://www.um.es/ead/red/6/documento6.pdf>

Universidad
Nacional
de Córdoba

Fainholc, B: La Tecnología Educativa propia y apropiada. Ed. Humanitas. Buenos Aires. 1990.

García Aretio, Lorenzo, "Fundamentos y componentes de la educación a distancia". UNED. Disponible en

http://ipes.anep.edu.uy/documentos/libre_asis/materiales/fundamento_componentes_EAD.pdf

García Canclini, Néstor: "Imaginario urbano." EUDEBA. Buenos Aires. 2005

Landow, G. "Hipertexto". Edit. Paidós. 1995.

Lítwin, E.: Tecnologías Educativas en Tiempos de Internet. Amorrortu. Bs. As. 2005.

Najmanovlch, Denise: "Interdisciplina o nuevos paradigmas. La ciencia de fin de siglo". Artículo publicado en Página 12, Suplemento Futuro, del 19 de octubre de 1991

Podan, Rafael: "MODELOS EDUCATIVOS: El Modelo centrado en el docente, el Modelo centrado en el alumno, el Modelo centrado en la interacción". Curso Interuniversitario de Educación a Distancia. Universidades Nacionales. 2002.

Waisman, Elena Rut, Experiencias en Informática Educativa Especial y en el grado universitario: procesos, aventuras y desafíos...". 1º Congreso Nacional de Informática en la Educación. 2004

Maurel, María del C. "El Aula Virtual: un entorno de Aprendizaje". EDUTEC. Bs. As. 2007. Disponible en <http://www.utn.edu.ar/aprobedutec07/docs/73.rtf>

5- Propuesta metodológica:

La cátedra se desarrolla con modalidad de taller y apoyo de un aula virtual.

Se presentan de los temas a través de encuentros presenciales con el apoyo de la previa lectura de los materiales bibliográficos, se propone el debate y luego los alumnos en grupos producen una presentación y exposición de una síntesis de esos temas en clase.

Simultáneamente también en forma progresiva, con el acompañamiento de la cátedra, se presentan los avances en el proceso de producción de la obra multimedia: mapas conceptuales, diagramas de navegación, etc. Hasta la presentación final de la obra.

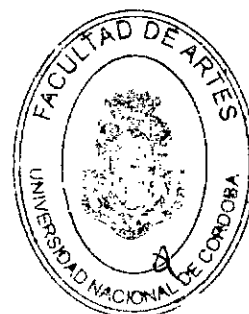
6- Evaluación:

En el seguimiento de los procesos de aprendizajes individuales y grupales en el taller, para adaptar esta modalidad al régimen de alumnos vigente, se propone la siguiente modalidad:

Se tomarán como trabajos prácticos las presentaciones y exposiciones de las síntesis temáticas. Son 4 en total, todos recuperables hasta su aprobación con debate y autoevaluación.

Participación en foros, planteados en el aula virtual, con evaluación conceptual.

A modo de parciales (recuperables hasta su aprobación) se considerarán dos instancias de producción.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Como el primer parcial se considerará la presentación del mapa conceptual del tema de la Obra Multimedia con Finalidad Educativa. Se expone en el curso y se evalúan en un proceso de debate y autoevaluación.

Se considerará como el segundo parcial la Presentación de la realización de la Obra Multimedial (recuperable hasta su aprobación). El contenido de la Obra Multimedia es un tema muy recortado del Lenguaje Cinematográfico. Esta obra se presenta en el curso y es "probada" por alumnos de otros grupos, se realiza un debate sobre la prueba y la evaluación es realizada por la cátedra.

Son alumnos Promocionales y Regulares quienes cumplan con las condiciones establecidas en el régimen de alumnos en porcentaje y nota de aprobación de los prácticos y parciales propuestos.

Quienes no cumplan con las condiciones antes establecidas quedaran en condición de alumnos Libres.

Condiciones para el examen de alumnos Libres:

Como la cátedra está configurada como taller, los alumnos que se presenten a rendir como alumnos libres deberán presentar o subir al aula virtual las siguientes producciones:

- Unas síntesis monográficas de cada trabajo práctico, planteadas en el aula virtual como actividades. Estos deberán ser presentados tres días antes de la fecha del examen.
- Una multimedia interactiva con finalidad educativa cuyo núcleo temático sea un tema muy recortado del lenguaje audiovisual. Podrá ser presentada en cualquier soporte multimedial interactivo. Será presentada el día del examen.
- Esta obra deberá ser acompañada de una fundamentación del encuadre educativo de la misma con una reflexión sobre su producción en el soporte elegido. Será presentada el día del examen.

Cronograma tentativo

Durante todo el cuatrimestre se trabaja en el módulo transversal, hasta la anteúltima semana de clase, simultáneamente con los demás módulos de los cuales se incorporan los temas progresivamente, de acuerdo a las necesidades de fundamentar o implementar la propuesta realizativa. Durante el primer mes se insistirá en los conocimientos de los contenidos del Módulo 1. Consecutivamente durante los dos meses siguientes se tratan los temas de los Módulos 2 y 3, el orden de los mismos puede ser alterado según la demanda de los alumnos, de acuerdo a sus progresos o necesidades.

Prof. Emilio J. Fuentes
Prof. Titular

Tecnología Educativa – FA - UNC

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

7

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

Departamento Académico:
Teatro Carrera: Profesorado en
Teatro

Asignatura: Práctica Docente III y Residencia Inicial y Primaria – Con competencia
en Teatro

Profesora titular: Ivana V. Altamirano

Profesora auxiliar: Verónica Aguada Berteá

Profesora adscripta: Cintia Brunetti

Distribución Horaria: Viernes de 9 a 13 hs.

Horario de consulta: Viernes de 8 a 9 hs. (agendar previamente)

Período de residencia: Agosto a Octubre en instituciones educativas, días y
horarios a determinar.

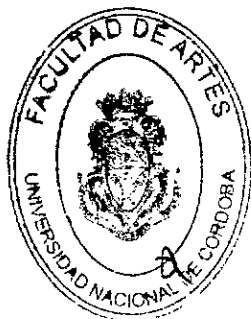
Villa cartón está donde está desde que el mundo es mundo.
Nadie sabe quien le dio ese nombre, ni tampoco cuándo,
pero hace mucho que se pusieron las primeras chapas
y los primeros cartones y alguien colocó piedras
y ladrillos sobre los techos para que no se volaran.

El país de Juan, María Teresa Andruetto.

José, de once años, participa del proyecto de Arte Correo en el Patronato de la Infancia (...).
Entre otras cosas José hizo un bello pájaro en un collage, utilizando sólo un pétalo de rosa, y
me lo envió.

Dialogamos así: ¿cómo lo hiciste, José, cómo se te ocurrió? –pregunté encandilada.
Y él contestó: ¿No ves? En el pétalo está el pájaro.

La construcción del camino lector. Laura Devetach

HOJA DE RUTA

Esta materia propone una primera aproximación de residencia que es un período de profundización e integración del trayecto formativo. Se constituye en una experiencia de práctica profesional significativa debido a la doble referencia: la institución formadora y las instituciones de residencia. Implica la incorporación de las y los estudiantes a escenarios reales que permitan conocer y comprender la complejidad del trabajo docente. En las prácticas de residencia se ponen en juego las problemáticas del conocimiento artístico, el acto de pensar la enseñanza del arte y como se comparte y se construye en el aula.

La práctica docente desde el teatro en el nivel inicial y primario supone una mirada y una manera de concebir la infancia en su aspecto histórico, político, discursivo y estético. Es por ello que nos proponemos abordar los discursos en torno a la infancia para poder mirarla/analizarla en su dimensión cultural sirviéndonos de los estudios al respecto y en relación a las legislaciones vigentes (Convención de los Derechos del Niño y Ley de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes). Nos proponemos pensar el teatro para niñas y niños desde una mirada crítica sobre las diversas infancias, reconociendo y abordando algunas de las múltiples experiencias y producciones teatrales destinadas “a los más nuevos” (Frigerio y Diker, 2004).

En virtud de las políticas educativas contempladas en la LEN (Ley de Educación Nacional), el Estado es garante - y velaremos para que así sea- de derechos educativos y culturales del acceso a las prácticas artísticas a través de la Educación Nacional, aún en las distintas condiciones que atraviesan las escuelas en nuestro territorio argentino. La Educación Artística comprende “la formación en distintos lenguajes artísticos para niñas/os y jóvenes, en todos los niveles y modalidades” (Art. 39º, a)) y “todos los alumnos, en el transcurso de su escolaridad obligatoria, tendrán la oportunidad de desarrollar su sensibilidad creativa, en al menos dos disciplinas artísticas” (Art. 41º).

Por ende, resulta necesario comprender la educación artística y en especial la educación artística-teatro en su dimensión histórica y cultural para la construcción de un “saber emancipador” (Meirieu, 2013) que permita a las y los estudiantes una lectura crítica de

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

los saberes institucionalizados que son resultado de disputas políticas y de representaciones de mundo en un trayecto de marchas y contramarchas. Es por ello que haremos un recorrido por los distintos antecedentes del teatro en la escuela.

La incorporación del teatro al ámbito educativo y escolar data ya de varios años. En la historia de la educación argentina en relación al teatro identificamos experiencias en las que este arte sirvió para exaltar valores morales o religiosos, inculcar símbolos patrios e identidades nacionales. Un ejemplo al respecto data del siglo XIX; en las escuelas Salesianas se produjo un cúmulo de obras teatrales que relataban vidas de santos y abordaban temáticas y rituales clericales. Otros referentes en los años '40, tales como Margarita Rothkopf con su *Teatro infantil* (1944) y Germán Berdiales con *Las fiestas de mi escuelita para la escena y para el aula* (1946), exaltaban valores nacionales. No fue menor por esa época la experiencia de Leticia Cosettini que, influenciada por el movimiento Escuela Nueva, incorporó el teatro como una práctica escolar que permitió a niñas y niños expresar su libertad creadora en una "escuela serena" de formación artística. Mané Bernardo en los años '60, fue otra pionera en pensar el teatro y su enseñanza en la escuela, especialmente en el Jardín de Infantes. Cabe destacar el importante aporte que hizo Roberto Vega quien desde mediados de los años '70 viene realizando experiencias de teatro en las escuelas y fue uno de los partícipes e impulsores de la incorporación de este arte en el sistema educativo nacional a mediados de los años '90.

En esta asignatura, también abordaremos el juego como praxis de corporización que atraviesa la vida de las niñas y los niños. Mediante este, se van configurando identidades que socialmente moldean cuerpos que definen maneras de ser niña, niño o niño. El mundo del juego y del juguete conforma subjetividades, expresa y comunica cosas pero también puede reproducir estereotipos de género. En la enseñanza del teatro, es fundamental considerar este aspecto ya que a través del juego, las niñas y los niños conocen su cuerpo y su relación con el espacio y los objetos-juguetes. Es por esto que el juego dramático en la infancia, puede contribuir al conocimiento del cuerpo y sus posibilidades expresivas con el fin de ampliarlas.

Otro de los ejes que abordaremos será la práctica docente de educación artística-teatro en las instituciones educativas entendiendo que las mismas no son meros entes aislados sino que están insertas en determinado barrio, territorio o contexto (según como

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

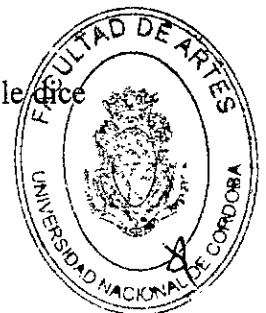
se aborde) y que las y los estudiantes son referentes de lo que allí sucede. Es por ello que pensar en un proyecto educativo institucional o un proyecto curricular implica pensarlo, diseñarlo, crearlo y ponerlo en práctica atendiendo a la gramática escolar y a las múltiples dimensiones por las que se ven atravesadas las niñas y los niños que asisten a las escuelas. Por tanto, abordaremos las complejidades de la entrada al campo, el trabajo en terreno y la intervención situada para crear una propuesta de enseñanza artística que contemple el contexto escolar y los diferentes actores de las instituciones educativas. Esto, teniendo en cuenta los lineamientos vigentes de educación artística contemplados en la LEN y en la jurisdicción provincial de Córdoba sin dejar de considerar la importancia de una educación sexual integral (Ley 26. 150 ESI) que atienda a la diversidad de infancias.

Abordaremos además, algunas técnicas del teatro que creemos pueden posibilitar y favorecer su enseñanza desde distintos aspectos lúdicos y expresivos, pensando en las infancias. No pretendemos que dichas técnicas sean exhaustivas, más bien serán puestas a disposición de las y los estudiantes para reinventarlas y enriquecerlas con sus aportes y experiencias previas.

Desafíos

Si bien existe una legislación vigente que en términos retóricos implica al Estado como garante de Derechos educativos, culturales e infantiles, en términos prácticos y respecto de ello, aún hay mucho por hacer en las escuelas públicas de Córdoba como a lo largo del territorio argentino. Pensando a nuestro país en el contexto regional latinoamericano, según la CEPAL y la UNESCO América Latina y el Caribe, es la región más desigual del planeta. Las desigualdades poseen múltiples dimensiones (culturales, de género, económicas, educativas, entre otras) y se retroalimentan entre sí. Si bien las tasas de escolarización en nuestro país y el continente americano se extendieron, resulta significativo que las escuelas comenzaron a recibir a poblaciones que además de poseer necesidades educativas también poseen necesidades básicas insatisfechas (Gentili, 2011). “La escuela a pasado a ser (...) una de las principales agencias de alimentación de la infancia después de la familia” (Op. cit., p. 168).

En *Entrenamiento elemental para actores* (Rejtman y León, 2012), Sergio, le dice a sus alumnos niños “con hambre y con frío no se puede actuar”, ante esto nos

preguntamos: ¿qué pasa cuando llegamos a las escuelas y nos encontramos con niñas y niños atravesados por esa condición? Es en ese contexto y en las múltiples dimensiones de la desigualdad que desde la cátedra abogamos por que el arte y la educación artística intenten brindar sentidos y mejorar condiciones de existencia. Es por ello y porque aún persisten muchas escuelas públicas situadas en los barrios populares y periféricos con niñas y niños con derechos vulnerados y en contextos de pobreza, que esta cátedra adopta la perspectiva de defensa a la educación pública, gratuita, de calidad y laica como también de velar por el real cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños. Esperamos que los temas abordados tanto como el corpus bibliográfico brinden algunas herramientas para pensar la docencia, la infancia y el teatro, intentando seguir algunas pistas para comprender la práctica docente y generar preguntas e inquietudes que devengan en reflexiones y aportes que mejoren nuestras prácticas. Esto para que en Villa Cartón muchos José puedan ver el pájaro en el pétalo y crear su propio collage como una forma de expresión de la subjetividad, en ejercicio de derechos humanos y de libertades fundamentales. En las distintas Villas Cartón pobladas de niñas y niños atravesados por la desigualdad, es en la escuela pública quizás, donde a través de la educación artística- teatro se presente la única posibilidad de acceso al arte. Como plantea Meirieu (2013), dado que es esencial luchar por la justicia social en un ámbito democrático, y por una distribución más equitativa de los bienes materiales, “también es necesario luchar por una igualdad de acceso a las formas simbólicas; y por ende a las formas de expresiones artísticas y culturales” (p. 25). Esto no como un acto evangelizador del arte en nombre de la academia, sino como un acto político de acceso y ejercicio de derechos.

Cerramos este apartado abriendo a preguntas que intentaremos responder en el encuentro convocado por esta cátedra y en la práctica en escuelas reales y con niñas y niños reales. ¿Qué sentido tiene el arte en las escuelas públicas? ¿Qué hacemos con lo que sabemos sobre arte y cómo lo transmitimos? ¿Qué concepciones de arte se ponen en juego en la práctica educativa? ¿Cómo hacer para que la escuela posibilite a niñas y niños, el acceso artístico no sólo desde el lugar de espectadores o consumidores sino también de productores y críticos? ¿Pueden los niños y las niñas producir arte o la producción artística es algo netamente del mundo adulto? ¿Cómo nos posicionamos, adultos docentes-artistas frente a esas/os otras/os niñas/os- alumnas/os?

Referencias bibliográficas:

Andrueto, M. T (2003). *El país de Juan*. Madrid, España: Anaya.

Berdiales, G. (1946) *Las fiestas de mi escuelita para la escena y para el aula*. Bs. As., Argentina: Kapelusz.

Devetach, L. (2016). *La construcción del camino lector*. Córdoba, Argentina: Comunicarte.

Frigerio G. y Diker G. (2004). *Infancia y Derechos: las raíces de la sostenibilidad. Aportes para un porvenir*. UNESCO (Fragmentos).

Gentili, P. (2011). *Pedagogía de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente*. Bs. As., Argentina: Siglo XXI.

Meirieu, P. (30 de octubre 2013). La opción de educar y la responsabilidad pedagógica. *Conferencia*, Ministerio de Educación de la República Argentina.

Rejtman, M. y León F. (2012). *Entrenamiento elemental para actores*. Bs. As., Argentina: La bestia equilátera.

Rothkopf, M. (1944). *Teatro infantil*. Bs. As., Argentina: Atlántida, Colección Biblioteca Billiken.

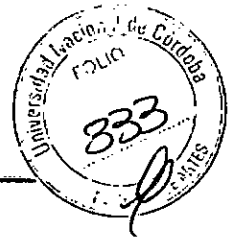
Objetivos generales:

- Comprender y analizar críticamente los espacios donde se desarrollan las prácticas de educación artística en las instituciones escolares de nivel Inicial y Primario, considerando el contexto social y cultural.
- Problematicar discursos sobre la infancia en el teatro y la educación artística-teatro atendiendo a las múltiples infancias.

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Objetivos específicos:

- Reconocer diferentes enfoques teóricos en los que se sustentan las prácticas docentes y de la enseñanza del teatro a partir de la problematización de concepciones de arte, sus modos de transmisión y creación en las instituciones escolares.
- Brindar herramientas teóricas y metodológicas para la inserción práctica en las instituciones educativas.
- Ejercitar prácticas de lectura y escritura crítica atendiendo a la integración de los conocimientos adquiridos en el trayecto formativo del profesorado.
- Conocer y analizar las propuestas curriculares del nivel inicial y primario que componen el Sistema Educativo Argentino y específicamente de los lineamientos curriculares de la educación teatral vigentes en Córdoba.
- Elaborar propuestas creativas de enseñanza en el campo de la educación teatral articulando criterios de selección y organización de contenidos y actividades, así como el uso de tecnologías y opciones evaluativas, teniendo en cuenta sujetos e instituciones particulares.
- Desarrollar actitudes crítico reflexivas frente a las nuevas subjetividades infantiles y las problemáticas de la contemporaneidad que posibiliten la evaluación y la autoevaluación permanente de las prácticas docentes.

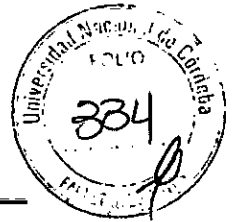
Propuesta metodológica:

Las clases tendrán carácter teórico-práctico donde se harán exposiciones sobre los ejes temáticos con algunas claves de lectura para el abordaje de los textos bibliográficos. Contemplan además el abordaje de aspectos teóricos y metodológicos de los ejes temáticos de la asignatura a través de juegos dramáticos. Asimismo se realizarán lecturas individuales y grupales acompañadas de discusiones críticas. empleará además el aula virtual como espacio de encuentro complementario a la

Universidad
Nacional
de Córdoba

cursada y también como herramienta para consultas, comunicación y compartir material didáctico.

Se analizarán diferentes tipologías textuales de producción discursiva en torno a la infancia y el teatro tales como: obras artísticas, imágenes, relatos de experiencias, producciones audiovisuales.

Además de trabajos prácticos específicos sobre ejes temáticos, las clases se complementarán con el trabajo en terreno e inserción en una institución escolar de Nivel Inicial o Primario. Las prácticas en las instituciones educativas consistirán en 5 observaciones, y 5 prácticas en el nivel Inicial y Primario. Posterior a la última práctica se hará una observación más en ambos niveles. Esto será acompañado por tutorías y encuentros de formato taller donde se integrarán conocimientos e intercambiarán experiencias.

Se harán prácticas de escritura para la elaboración de textos críticos sobre las experiencias de la práctica docente, que analicen diferentes aspectos de la residencia articulando los saberes construidos en el trayecto formativo del profesorado. Esto implicará la observación, registro y escritura de crónicas, creación de proyectos de enseñanza, ejercicios de análisis de las clases, sistematización de las prácticas y creación grupal de propuestas alternativas.

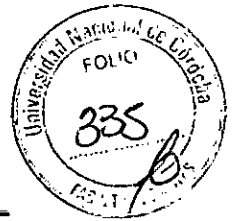
Criterios de evaluación generales:

Los criterios de evaluación generales son pensados en términos de proceso, donde se evaluará la participación, cooperación y pertinencia en la tarea propuesta (objetivos). Se tendrán en cuenta el trabajo y la participación en clase como así también la incorporación de conceptos teóricos. Además se valorará el manejo de léxico de los aspectos teóricos y metodológicos abordados en la materia considerando que la producción discursiva como su organización implica la interrelación entre las prácticas de lectura, escritura y verbalización oral. También se tendrá en cuenta la capacidad de traducir las herramientas conceptuales en producciones singulares y colectivas.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Criterios de evaluación específicos:

Para cada trabajo práctico como para las instancias de evaluaciones parciales, observaciones y prácticas se establecerán criterios específicos que serán explicitados oportunamente.

Condiciones de cursado:

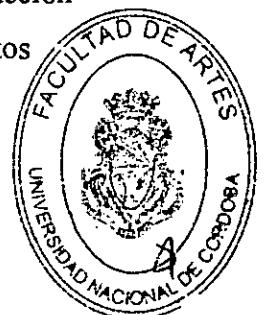
Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

- ✓ ***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 al final de la cursada.
- ✓ ***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 2018:** Según Plan del Profesorado actual vigente la materia no tiene modalidad LIBRE.

Ejes de trabajo:

1. INFANCIA, TEATRO Y EDUCACIÓN.

Discursos de infancia en la educación argentina: algunos aspectos históricos. Estética de la infancia, cultura y capitalismo infantil. Niñez y política. La Infancia en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. La infancia como construcción socio histórica en la producción teatral: la creación teatral para la infancia, ¿hay un teatro para cada edad? Aspectos históricos del teatro en las escuelas, referentes del teatro en la escuela argentina

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

Altamirano, I. (2016). "El teatro para niñas/os y su representación de infancia. Análisis y reflexión sobre la obra "Una hazaña desde el balcón" de Fresca Viruta Títeres" XX Jornadas de Investigación en Artes, Facultad de Artes, Ciudad de Córdoba.

Alvarenga C. F. (Julio 2016) "El teatro para bebés: un encuentro genealógico" en *Boletín Iberoamericano para la Infancia y la Juventud. ASSITEJ 2017*, N° 12. IV Foro internacional de investigadores y críticos de teatro para niños y jóvenes (Proyecto ASSITEJ). Bs. As., Argentina. Recuperado de: <https://www.assitej.net/producto/boletin-iberoamericano-de-teatro-12/>

Bustelo, E. (2011). *El recreo de la infancia: argumentos para otro comienzo*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

Carli, S. (2012) *Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955*. Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila.

Meirieu, P. (2010). *Una llamada de atención. Carta a los mayores sobre los niños de hoy*. Planeta, Barcelona.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

AA.VV (Marzo 2011). *Teatro para joven público*. Paso de Gato. Año 9, N° 44, Ciudad de México, México.

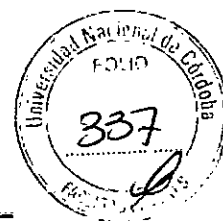
Alvarado, M. y Guido, H. (comp.) (1993). *Incluso los niños. Apuntes para una estética de la infancia*. Bs. As., Argentina: La Marca.

Antelo, E. y Arredondo, P. (Comp.) (2017). *Encrucijadas entre cuidar y educar. Debates y Experiencias*. Santa Fe, Argentina: Homosapiens.

Berdiales, G. (1946) *Las fiestas de mi escuelita para la escena y para el aula*. Bs. Argentina: Kapelusz.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bernardo, M. (1962). *Títeres y Niños*. Bs. As., Argentina: Editorial Universitaria.

Cosettini, L. (1947). *Teatro de Niños*. Bs. As., Argentina: Poseidón.

Fos, C. (2011). "La complejidad de un teatro para niños en los movimientos obreros radicales de inicios del siglo XX". I Foro Nacional de Teatro Para Niños: Cultura, Infancia y Sociedad. Córdoba, 2011

Rothkopf, M. (1944). *Teatro infantil*. Bs. As., Argentina: Atlántida, Colección Biblioteca Billiken.

Sormani, N. L. (2005). *El teatro para niños: del texto al escenario*. Rosario, Argentina: Homo Sapiens.

Vega, R. (2001) *Escuela, teatro y construcción del conocimiento*. Bs. As., Argentina: Santillana.

NORMATIVAS:

Ley 23. 848 Convención sobre los Derechos del Niño.

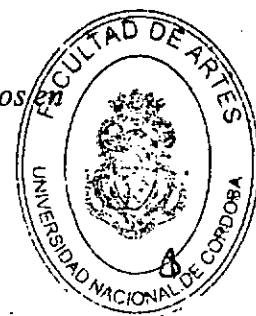
Ley 26.061 de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes.

2. EL JUEGO Y LA CORPORALIDAD EN LA INFANCIA.

La experiencia estética en los primeros años. Motricidad y corporalidad en el juego. El juego como viabilizador de la construcción de conocimiento. Juego dramático y juego teatral. Juego y mundos posibles en la construcción de la ficción. El jugar contemporáneo y los estereotipos de género. Juguetes y espacios de juego. Del juego dramático al teatro como espectáculo: las niñas actrices, los niños actores.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

Canosa, C. (2018). "Teatro". En Ortiz, B. (Coord.). *Lenguajes artísticos-expresivos en diálogo. Literatura, cine, teatro y títeres*. (pp. 4- 19), Homo Sapiens, Santa Fe.

Jaritonsky, P (2016). "Desarrollos sensibles de la acción corporal. Experiencias para la expresión y la comunicación". En En Soto, C. y Violante, R. (Comp.). *Experiencias estéticas en los primeros años. Reflexiones y propuestas de enseñanza* (pp. 137-153). Bs. As., Argentina: Paidós.

País Andrade, M. A. (2016). "Prácticas culturales y géneros. El juego y el juguete como estrategias cotidianas para la equidad". En Merchán, C. y Fink, N. (Comp.) *Ni una menos desde los primeros años. Educación en géneros para infancias más libres* (pp. 83- 101). Bs. As., Argentina: Las Juanas- Chrimbote.

Rosemberg, C. R., Arrúe, J., y Migdalek, M. (2015). "El lenguaje en la construcción del mundo de ficción en el juego dramático". En Sarlé, P. M. y Rosemberg, C. R (Coord.) *Dale que... el juego dramático y el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños* (pp. 109-123). Bs. As., Argentina: Homo Sapiens ediciones.

Sarlé, P. (2015). "Didáctica y juego". En Sarlé, P. M. y Rosemberg, C. R (Coord.) *Dale que... el juego dramático y el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños* (pp. 33-37). Bs. As., Argentina: Homo Sapiens ediciones.

----- (2015). "El juego dramático en la escuela infantil. La forma didáctica que asumen los diferentes tipos de juegos". En En Sarlé, P. M. y Rosemberg, C. R (Coord.) *Dale que... el juego dramático y el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños* (pp. 39-66). Bs. As., Argentina: Homo Sapiens ediciones.

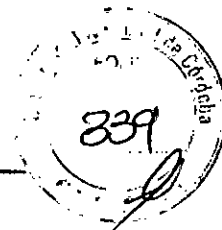
Soto, C. y Vasta, L. (2016). "Educación estética en los primeros años. Principios pedagógicos para su enseñanza". En Soto, C. y Violante, R. (Comp.). *Experiencias estéticas en los primeros años. Reflexiones y propuestas de enseñanza* (pp. 35-56). Bs. As., Argentina: Paidós.

Vigotsky, L. S. (2003). "Creación teatral en edad escolar". En Vigotsky, L. S. : *Imaginación y creación en la edad infantil* (pp. 94-100). Bs. As., Nuestra América.

Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

Lesbegueris, M. (2014). *¡Niñas jugando! Ni tan quietas ni tan activas*. Bs. As., Argentina: Biblos.

Tejerina, I. (1994) *Dramatización y teatro infantil. Dimensiones Psicopedagógicas y expresivas*. Madrid, España: Siglo XXI.

3. LA PRÁCTICA SITUADA: APROXIMACIÓN AL CAMPO

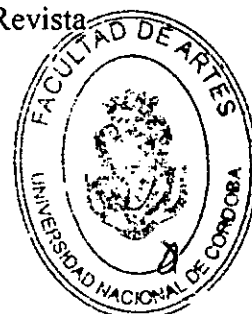
Entrada al campo. Escuela y territorio. La investigación etnográfica. La Intervención Acción Participante y la práctica situada. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Concepciones de arte. La Evaluación en arte ¿qué evaluamos y cómo evaluamos? Registros y su análisis. La elaboración de una propuesta de intervención situada. Interculturalidad en el aula: experiencias formativas con niñas y niños migrantes e indígenas. Escuela-familias: vínculos posibles.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

Aguada Berteá, V. (2018). "El proceso como campo de estudio. Relación entre idea teatro y metodología en la didáctica y producción teatral" (Inédito).

Chapato, María E. (12, 13 y 14 de mayo de 2011). Hacia una didáctica del teatro: discusiones teóricas y metodológicas para la formación del profesorado. *VI Jornadas Nacionales sobre la formación del profesorado. "Currículum, investigación y práctica (s) en contextos"*. Facultad de Humanidades, UNLP- Asociación Civil Identidad Sur.; Mar del Plata.

----- (Septiembre 2014). Una mirada multidimensional sobre las prácticas de los profesores de Teatro. *Revista Dramatiza*. Dramatiza La Plata Revista de la Red de Profesores de Teatro, Año 1 (Nº 1), pp, 12-13.

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Dimatteo, M. C. (2016-2016). Estudiar las prácticas de enseñanza del teatro: una necesidad, múltiples desafíos. *Avances* (Nº 26), Córdoba: Argentina, Brujas.

Edelsetin, G. (2011). *Formar y formarse en la enseñanza*. Cap. IV y V. Buenos Aires, Argentina: Paidós.

Gravano, A. (2003). *Antropología de lo barrial. Estudios sobre la producción simbólica de la vida urbana*. Buenos Aires, Argentina: Espacio.

Martí, J. (s/f). *Estructuras y fases de la Investigación Acción Participante*. Material de clase: Curso de Posgrado en Estudios de Extensión Universitaria.

Novaro, G. (Coord.) (2011). *La interculturalidad en debate. Experiencias formativas y procesos de identificación en niños indígenas y migrantes*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos.

Rissier, J. y Ares P. (2013). *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*. Bs. As., Argentina: Tinta Limón.

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

Augé, M. (2002). *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Barcelona, España: Gedisa.

Hinojosa, P. (et. al.) (Mayo 2008). *Cartografía social*. Bogotá, Colombia: IDPAC.

Gentili, P. (2011). *Pedagogía de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente*. Bs. As., Argentina: Siglo XXI.

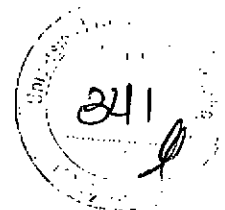
4. LA ENSEÑANZA DEL TEATRO EN VIRTUD DE LA LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN (LEN) Y LA ESI. (Transversal)

El arte en relación a la LEN. Orientación para la elaboración de proyectos curriculares. Planificación. Contenidos de la educación artística-teatro según Lineamientos Curriculares y Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. La construcción del espacio teatral

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

en las instituciones escolares. Teatro y Educación Sexual Integral (ESI). Programas socio educativos del nivel primario.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

AA/VV (2018). "Aprendizajes y contenidos fundamentales: educación artística. Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Modalidades (Rural y Técnico- profesional)". Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran disponibles en <http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar>

AA/VV (s/f). "Apoyo y acompañamiento socioeducativo para la infancia, la adolescencia y la juventud". Dirección Nacional de Políticas Socio Educativas. Disponible en: <http://portales.educacion.gov.ar/dnps/>

AA/VV (2011). "Diseño curricular de la educación Inicial 2011-2020". Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran disponibles en <http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar>

AA/VV (2011). "Diseño curricular de la educación Primaria 2011-2020". Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran disponibles en <http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar>

Eisner, E. (1995). *Educación la visión artística*. España: Paidós.

NORMATIVAS:

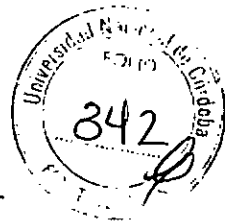
Ley 26.206 de Educación Nacional

Ley 26. 150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

Quispe, A. (Septiembre 2013). A los niños No: Diversidad Sexual y títeres para niños. Fundamentos de la expansión de la frontera de lo que se puede contar a la infancia con títeres. *II Foro Nacional de Teatro para niños- I Encuentro Internacional por las jóvenes audiencias*. Chocolate con churros, Córdoba Capital: Argentina.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Educación Artística: Políticas sobre Educación Artística y Cultural en los documentos internacionales. Disponible en:

http://www.oei.es/historico/artistica/doc_referencias.htm

Resolución CFE N° 111/10- Anexo: La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional

5. TÉCNICAS Y RECURSOS TEATRALES PARA TRABAJAR EN EL AULA (Transversal)

Juegos y dinámicas expresivas. El teatro de títeres. El teatro de sombras: técnicas y materiales. El teatro de papel y kamishibai. Las máscaras. Técnicas dramatúrgicas para trabajar con niñas y niños. La creación y producción teatral con niñas y niños.

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA:

AA. VV. (Marzo 2016). Teatro de papel. *Paso de gato*, N° 65. Ciudad de México, México.

AA. VV (2002). *Juancito y María*. 1er semestre, N° 17, *El Telón*, Córdoba.

Acuña, Juan E. (2013). *Aproximación al arte de los títeres*. Córdoba, Argentina: Juancito y María.

Eines, J. y Mantovani, A. (2008). *Didáctica de la dramatización. El niño sabe lo que su cuerpo puede crear*. Barcelona, España: Gedisa.

Hiriart, B. (Comp.) (2017). *Cuaderno para la exploración teatral con niñas y niños*. Ciudad de México, México: Paso de Gato.

Mato López, M. (2006). *El baúl mágico. Imaginación y creatividad con niños de 4 a 7 años*. Ciudad Real, España: Ñaque.

Rocca, C. (2015). *El niño actor. Experiencias de iniciación teatral infantil para docentes*. Bs. As, Argentina: Biblos.

Rodari, G. (2011). *Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias*. Bs. As., Argentina: Colihue/Biblioser.

Szulkin, C. (2003) *Entretelones. Una propuesta para el uso del teatro de títeres como herramienta socio-pedagógica en las escuelas rurales*. Córdoba, Argentina: Comunic-arte.

BILBIOGRÁFÍA GENERAL:

Aguada Berteá, V. (2018). "El proceso como campo de estudio. Relación entre idea teatro y metodología en la didáctica y producción teatral" (Inédito).

Altamirano, I. (2016). "El teatro para niñas/os y su representación de infancia. Análisis y reflexión sobre la obra "Una hazaña desde el balcón" de Fresca Viruta Títeres" XX Jornadas de Investigación en Artes, Facultad de Artes, Ciudad de Córdoba.

AA. VV (2002). *Juancito y María, 1er semestre, N° 17, El Telón, Córdoba*.

AA. VV. (Marzo 2016). *Teatro de papel. Paso de gato, N° 65*. Ciudad de México, México.

AA/VV (2018). "Aprendizajes y contenidos fundamentales: educación artística. Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Modalidades (Rural y Técnico- profesional)" Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación,

Universidad
Nacional
de Córdoba

Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran disponibles en <http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar>

AA. VV (s/f). "Apoyo y acompañamiento socioeducativo para la infancia, la adolescencia y la juventud". Dirección Nacional de Políticas Socio Educativas. Disponible en: <http://portales.educacion.gov.ar/dnps/>

AA. VV (2011). "Diseño curricular de la educación Inicial 2011-2020". Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran disponibles en <http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar>

AA. VV (2011). "Diseño curricular de la educación Primaria 2011-2020". Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran disponibles en <http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar>

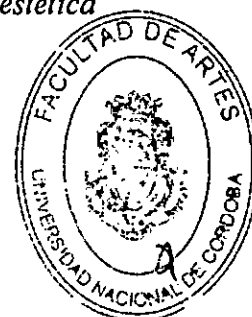
AA. VV. (Abril 2006). *Pensar en grande para Chicos*. Cuadernos del picadero. Cuaderno N° 9, Bs. As., Argentina: INT, pp-pp, 05-09, 19-21.

AA.VV (Marzo 2011). *Teatro para joven público*. Paso de Gato. Año 9, N° 44, Ciudad de México, México.

AA.VV (Julio 2016). *Boletín Iberoamericano para la Infancia y la Juventud. ASSITEJ 2017*, N° 12. IV Foro internacional de investigadores y críticos de teatro para niños y jóvenes (Proyecto ASSITEJ). Bs. As., Argentina. Recuperado de: <https://www.assitej.net/producto/boletin-iberoamericano-de-teatro-12/>

Acuña, Juan E. (2013). *Aproximación al arte de los títeres*. Córdoba, Argentina: Juancito y María.

Alvarado, M. y Guido, H. (comp.) (1993). *Incluso los niños. Apuntes para una estética de la infancia*. Bs. As., Argentina: La Marca.

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Antelo, E. y Arredondo, P. (Comp.) (2017). *Encrucijadas entre cuidar y educar*.

Debates y Experiencias. Santa Fe, Argentina: Homosapiens.

Augé, M. (2002). *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la
sobremodernidad*. Barcelona, España: Gedisa.

Basch, A. (2007). *Teatro en el acto. Obras breves y poemas para actos escolares*. Bs.
As., Argentina: Ediciones Abran Cancha.

Berdiales, G. (1946). *Las fiestas de mi escuelita para la escena y para el aula*. Bs. As.,
Argentina: Kapelusz.

Bernardo, M. (1962). *Titeres y Niños*. Bs. As., Argentina: Editorial Universitaria.

Bustelo, E. (2011). *El recreo de la infancia: argumentos para otro comienzo*. Buenos
Aires, Argentina: Siglo XXI.

Carli, S. (2012) *Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca
de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955*. Buenos
Aires, Argentina: Miño y Dávila.

Chapato, María E. (12, 13 y 14 de mayo de 2011). Hacia una didáctica del teatro:
discusiones teóricas y metodológicas para la formación del profesorado. *VI Jornadas
Nacionales sobre la formación del profesorado. "Currículum, investigación y práctica
(s) en contextos"*. Facultad de Humanidades, UNLP- Asociación Civil Identidad Sur.;
Mar del Plata.

----- (Septiembre 2014). Una mirada multidimensional sobre las
prácticas de los profesores de Teatro. *Revista Dramatiza*. Dramatiza La Plata Revista
de la Red de Profesores de Teatro, Año 1 (Nº 1), pp, 12-13.

Corea, C. y Lewkowicz, I. (2016). *Pedagogía del aburrido. Escuelas destituidas
familias perplejas*. Bs. As., Argentina: Paidós.

Cosettini, L. (1947). *Teatro de Niños*. Bs. As., Argentina: Poseidón.

Dimatteo, M. C. (2016-2016). Estudiar las prácticas de enseñanza del teatro: una necesidad, múltiples desafíos. *Avances* (Nº 26), Córdoba: Argentina, Brujas.

Edelsetin, G. (2002). Prácticas y residencias. Memoria, experiencias y horizontes... *Primeras Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en la Formación Docente*. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Recuperado de: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/prfd/article/view/9045>

----- (Abril, 2015). La enseñanza en la formación para la práctica. *Educación, Formación e Investigación*, Vol.1 (Nº1). Recuperado de: <http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/efi/article/view/6219>

Eines, J. y Mantovani, A. (2008). *Didáctica de la dramatización. El niño sabe lo que su cuerpo puede crear*. Barcelona, España: Gedisa.

Eisner, E. (1995). *Educar la visión artística*. España: Paidós.

Fobbio, L. y Patrignoni, S. (2010). *En el teatro del simeacuerdo. Escenas para niños y acción en Latinoamérica*. Córdoba, Argentina: Recovecos.

Gentili, P. (2011). *Pedagogía de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente*. Bs. As., Argentina: Siglo XXI.

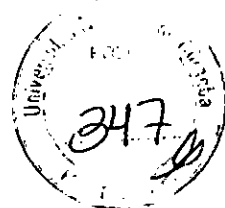
Gravano, A. (2003). *Antropología de lo barrial. Estudios sobre la producción simbólica de la vida urbana*. Buenos Aires, Argentina: Espacio.

Hinojosa, P. (et. al.) (Mayo 2008). *Cartografía social*. Bogotá, Colombia: IDPAC.

Hiriart, B. (Comp.) (2017). *Cuaderno para la exploración teatral con niñas y niños*. Ciudad de México, México: Paso de Gato.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Lebeau, Suzanne (2013). *Dar a los niños un acceso al arte*. Montreal, Canadá.

Recuperado

de:

http://reseauscenes.com/files/2013_0220_communique_jeunepublic_rideau.pdf

Lesbegueris, M. (2014). *¡Niñas jugando! Ni tan quietas ni tan activas*. Bs. As., Argentina: Biblos.

Maldonado Carrasco, Verónica (Octubre 2013): *Hacia un teatro político para la infancia. IV Coloquio mundial de especialistas en dramaturgia infantil*. Bogotá, Colombia.

Martí, J. (s/f). *Estructuras y fases de la Investigación Acción Participante*. Material de clase: Curso de Posgrado en Estudios de Extensión Universitaria.

Mato López, M. (2006). *El baúl mágico. Imaginación y creatividad con niños de 4 a 7 años*. Ciudad Real, España: Ñaque.

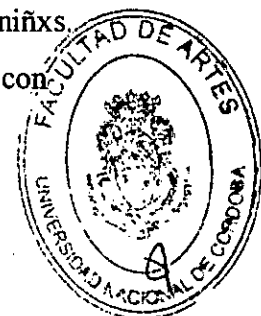
Merchán, C. y Fink, N. (Comp.) (2016). *Ni una menos desde los primeros años. Educación en géneros para infancias más libres*. Bs. As., Argentina: Las Juanas-Chrimbote.

Meirieu, P. (2010). *Una llamada de atención. Carta a los mayores sobre los niños de hoy*. Planeta, Barcelona.

Novaro, G. (Coord.) (2011). *La interculturalidad en debate. Experiencias formativas y procesos de identificación en niños indígenas y migrantes*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos.

Ortiz, B. (Coord.). *Lenguajes artísticos-expresivos en diálogo. Literatura, cine, teatro y títeres*. (pp. 4- 19), Homo Sapiens, Santa Fe.

Quispe, A. (Septiembre 2013). *A los niños No: Diversidad Sexual y títeres para niños*. Fundamentos de la expansión de la frontera de lo que se puede contar a la infancia con

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

titeres. *II Foro Nacional de Teatro para niños- I Encuentro Internacional por las jóvenes audiencias*. Chocolate con churros, Córdoba Capital: Argentina.

Tejerina, I. (1994) *Dramatización y teatro infantil. Dimensiones Psicopedagógicas y expresivas*. Madrid, España: Siglo XXI.

Rissier, J. y Ares P. (2013). *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*. Bs. As., Argentina: Tinta Limón.

Rocca, C. (2015). *El niño actor. Experiencias de iniciación teatral infantil para docentes*. Bs. As, Argentina: Biblos.

Rodari, G. (2011). *Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias*. Bs. As., Argentina: Colihue/Biblioser.

Rothkopf, M. (1944). *Teatro infantil*. Bs. As., Argentina: Atlántida, Colección Biblioteca Billiken.

Sarlé, P. M. y Rosemberg, C. R (Coord.) (2015). *Dale que... el juego dramático y el desarrollo del lenguaje en los niños pequeños*. Bs. As., Argentina: Homo Sapiens ediciones.

Soto, C. y Violante, R. (2016). *Experiencias estéticas en los primeros años. Reflexiones y propuestas de enseñanza*. Bs. As., Argentina: Paidós.

Sormani, N. L. (2005). *El teatro para niños: del texto al escenario*. Rosario, Argentina: Homo Sapiens.

Szulkin, C. (2003) *Entretelones. Una propuesta para el uso del teatro de títeres como herramienta socio-pedagógica en las escuelas rurales*. Córdoba, Argentina: Comunicarte.

Vega, R. (2001) *Escuela, teatro y construcción del conocimiento*. Bs. As., Argentina: Santillana.

Universidad Nacional de Córdoba

Vigotsky, L. S. (2003). "Creación teatral en edad escolar". En Vigotsky, L. S. : *Imaginación y creación en la edad infantil* (pp. 94-100). Bs. As., Nuestra América.

NORMATIVAS:

Ley 26.206 de Educación Nacional

Ley 23. 848 Convención sobre los Derechos del Niño.

Ley 26.061 de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes.

Ley 26. 150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

Resolución CFE N° 111/10- Anexo: La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional

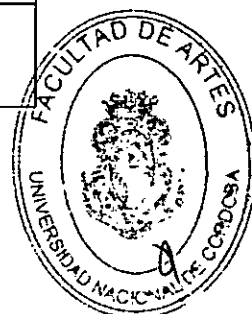
DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Educación Artística: Políticas sobre Educación Artística y Cultural en los documentos internacionales. Disponible en:

http://www.oei.es/historico/artistica/doc_referencias.htm

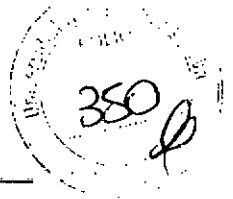
Cronograma tentativo

	Jun	Juli o	Ago s	Sept	Oct	Nov
Unidad 1	X					
Unidad 2	X					
Unidad 3			X			
Unidad 4	X	X	X	X	x	
Unidad 5	x	X	X	X	X	
Evaluación Parcial 1: Elaboración de proyecto de intervención y práctica			X			
Evaluación Parcial 2:					X	
Entrada al Campo. Observaciones. Desarrollo de las prácticas docentes en los diferentes niveles educativos.			x	X	X	

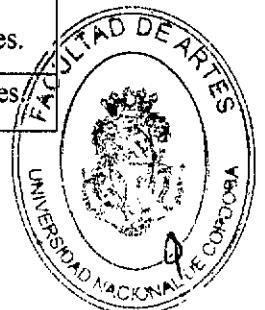
UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Tutoría de las prácticas docentes y evaluación de las mismas.				X	X	
Taller integrador.				X	x	
Coloquio, recuperatorio y firma de libretas.						x

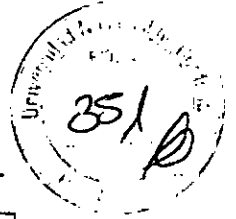
Calendario:

Fecha	Unidad	
Junio		
1	Unidad 1	
8	Unidad 1	
15	Sin clase.	Aniversario Reforma Universitaria
22	Unidad 1 y 2	
29	Unidad 2	Consignas para TP1
Julio		
6	Feriado día de la ciudad de Córdoba.	
13	Receso invernal	Entrega TP1 por aula virtual
20	Receso invernal	
27	Receso invernal	
Agosto		
3	Unidad 3.	- Clase elaboración de proyectos y claves de observación. - TP2 en clase. - Entrega consignas Parcial 1
10	Unidad 3	- Clase Nivel Inicial. - Entrada al campo, observaciones.
17	Unidad 3	-Entrada al campo, observaciones.
24	Unidad 4. Taller integrador.	- Entrega Parcial 1. - Entrada al campo, observaciones.
31	Unidad 4.	- Entrada al campo, observaciones.

Universidad Nacional de Córdoba

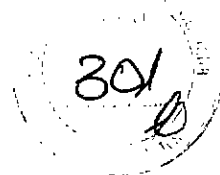
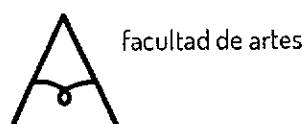

Septiembre		
7	Unidad 4 y 5	- Entrada al campo. Observaciones.
14	Unidad 5- Taller integrador.	-Consignas TP3: Primer informe de la práctica. -Práctica y Residencia
21	Semana del estudiante. Tutorías virtuales	-Práctica y Residencia
28	Semana del estudiante. Tutorías virtuales	-Práctica y Residencia
Octubre		
5	Unidad 5. Taller integrador.	-Entrega TP3 - Consignas Parcial 2. -Práctica y Residencia
12	Taller: Análisis de las prácticas y del proyecto en ejecución.	- Práctica y Residencia
19	Tutorías. Consignas coloquio	- Entrega de Parcial 2 - Observación final
26	Taller de cierre	
Noviembre		
2	Coloquio.	-
9	Recuperatorio	
16	Firma de libretas.	

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 73/19
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2018

PROGRAMA

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: PROFESORADO EN TEATRO Plan/es: 2016.

Asignatura: METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA TEATRAL I (materia del tercer año)

Equipo Docente:

- Profesoras:

Prof. Titular: LIC. MARÍA MAUVESIN

Prof. Adjunta: LIC. MAURA SAJEVA

Prof. Asistente: LIC. FERNANDA VIVANCO

Distribución Horaria:

Turno único: Martes de 12 a 15 hs.

Modalidad: Anual.

Horario de atención a estudiantes: 4 hs semanales y comunicación por internet a organizar con cada uno/a, mail: metodologiateatral1@gmail.com

Lugar de cursado: Teatrino María Escudero. Ciudad Universitaria.

Aula Virtual: Metodología de la Enseñanza Teatral I (en Profesorado en Teatro)

El mail de la cátedra es metodologiateatral1@gmail.com

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

I. FUNDAMENTACIÓN / ENFOQUES / PRESENTACIÓN:

Esta materia es anual y se cursa en el tercer año del Profesorado, es correlativa a **Práctica Docente II**, y debido al cambio de plan de estudios, el ciclo 2018 es el primer año en el que se dicta la materia.

En esta Cátedra confluyen estudiantes con diferentes procedencias, saberes y experiencias, las cuales, en diálogo con el marco teórico que propone la Cátedra, serán un factor de enriquecimiento e intercambio fundamentales.

Esta Cátedra está directamente relacionada con **Práctica Docente I** (primer año), **Práctica Docente II** (segundo año) y **Práctica Docente y Residencia** (materia nueva de tercer año) en donde se entrelazan y abordan temáticas afines. Se realizarán reuniones de apoyo e intercambios con dichas Cátedras.

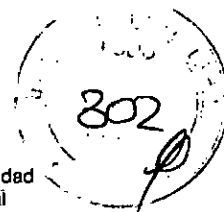
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

En este tercer año, la tarea conjunta que se propone a las y los estudiantes, es la de indagar nuevamente, desde el enfoque de la Educación Popular (Freire), en como esa coherencia entre la teoría y la práctica educativa, dentro de la propia materia, fortalecen y sustentan la Metodología de la Enseñanza teatral, en otros ámbitos educativos posibles.

La propuesta que se presenta, intenta posibilitar espacios de enseñanza y aprendizaje colectivos, atravesando teorías desde la corporalidad, lo teatral, lo artístico, utilizando técnicas de dinámicas de grupos, profundizando y potenciando el conocimiento acerca de referentes del teatro social y de la educación a través del arte y del teatro.

Los contenidos propuestos intentan promover un marco teórico-práctico dinámico, que pueda abarcar una amplia gama de herramientas metodológicas específicas, para seguir construyendo colectivamente ese posible rol docente.

En esta Cátedra se investigará acerca de las experiencias de teatro y educación que funcionan por fuera de los ámbitos más reconocidos con el objetivo de recuperar el valor pedagógico de las mismas, en su dimensión creativa, técnica y vincular.

II. OBJETIVOS

Objetivos Generales:

- Conocer prácticas y teorías de "educación popular a través del arte" vigentes en la actualidad, para poder rescatar sus aportes fundamentales.
- Crear espacios y dinámicas de construcción colectiva del conocimiento y de coherencia pedagógica entre teoría y praxis.
- Promover la construcción y la utilización de metodologías de enseñanza-aprendizaje teatral que puedan ser utilizadas en diferentes ámbitos educativos.

Objetivos Específicos:

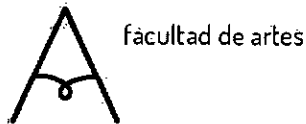
- Conocer algunas experiencias artísticas del s.XX y s.XXI en relación al teatro social, teatro político, teatro popular.
- Comprender, valorar y estimular a los /las futuros/as docentes en su capacidad de transformación social.
- Fomentar el análisis crítico reflexivo de la realidad para crear instrumentos prácticos que favorezcan y mejoren el quehacer teatral personal y grupal.
- Estimular la creatividad, el pensamiento dinámico y transformador, como fuente generadora de nuevas corrientes teatrales, y socio-educativas.
- Promover la capacidad de coordinación horizontal de grupos.

III. CONTENIDOS / NÚCLEOS TEMÁTICOS / UNIDADES

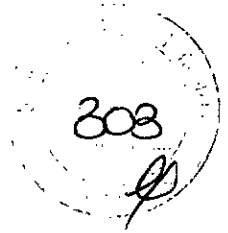
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD 1: (Transversal a todas las otras unidades)

Pedagogías, Dinámicas y Prácticas educativas a través del teatro y del arte en general.

- 1.1.-Educación Popular: El trabajo grupal. Los vínculos. La praxis/reflexión. La coherencia palabra-gesto. La reflexión crítica creativa.
- 1.2. Arte, educación y género. El uso del lenguaje de género.

UNIDAD 2 :

Teatro Social

- 2.1. Teatro de las personas oprimidas/Teatro del oprimido: Augusto Boal, Bárbara Santos.
- 2.2. Referentes del Teatro social y el Teatro político: Erwin Piscator, Bertoldt Brecht.
- 2.3. La creación colectiva en Colombia (TEC) y el Grupo Libre Teatro Libre (LTL) en Córdoba, Argentina.

UNIDAD 3:

Algunas prácticas teatrales grupales posibles

- 3.1. Teatro en otros contextos, rescate de experiencias.
- 3.2. La Murga-Teatro, Carnaval y el Circo Social.
- 3.3. El teatro de calle.
- 3.4. El teatro comunitario.

UNIDAD 4:

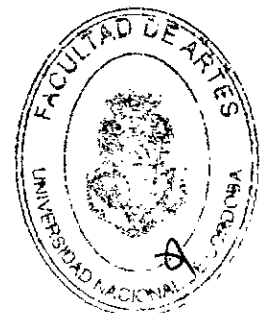
La educación a través del arte

- 4.1. Metodologías en la enseñanza/aprendizaje teatral.
- 4.2. El Teatro, el arte y otras pedagogías.
- 4.3. La experiencia del Taller Total.
- 4.4. La interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad.

IV. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

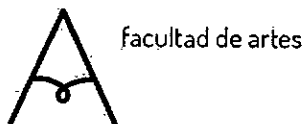
Nota: A la bibliografía citada, se le sumará todo tipo de material que las/as estudiantes puedan apartar y material emergente.

UNIDAD 1: Pedagogías, Dinámicas y Prácticas educativas a través del teatro y del arte en general.

teatro

facultad de artes

Bibliografía para Tema 1.1:

- FREIRE, Paulo. *El grito manso*. 2da Edición. Buenos Aires, Siglo XXI Editores. 2014.
- COLECTIVO DE EDUCACIÓN POPULAR PAÑUELOS EN REBELDÍA. a2006. *Jugar y jugarse. Las técnicas y la dimensión lúdica de la educación popular*. Ed. América libre. (versión online)

Bibliografía para Tema 1.2:

- ESCUELAS LIBRES DE VIOLENCIAS. *Nivel Secundario*. 2016. Programa provincial de prevención de la violencia de género. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Educación. Gob. Provincia de Córdoba.
- PAÑUELOS EN REBELDÍA. 2007. *Hacia una pedagogía feminista. Géneros y educación popular*. Ed. El Colectivo y América Libre. Bs. As.

UNIDAD 2: Teatro Social

Bibliografía para Tema 2.1:

- BOAL, AUGUSTO. 1974. *Teatra del oprimido*. Editorial de la Flor. Buenos Aires.
- BOAL, AUGUSTO. 2001. *Juegos para actares y no actares*. Ed. Alba. Barcelona.
- SANTOS, BÁRBARA. 2017. *Teatra del Oprimida. Raíces y Alas. Una teoría de la praxis*. Kuringa. Ed. Descontrol. Barcelona.

Bibliografía para Tema 2.2:

- BRECHT, BERTOLDT. 1976. *Escritos sobre teatra*. Talleres gráficos gran Charoff. Buenos Aires. (Buscar mas en biblioteca Artes, en Cepia)
- Compendio de Cátedra sobre Brecht.
- PISCATOR, ERWIN. 2003. *Teatra político*. Editorial Ñaque. Madrid.
- Compendio de Cátedra sobre Piscator.

Bibliografía para Tema 2.3:

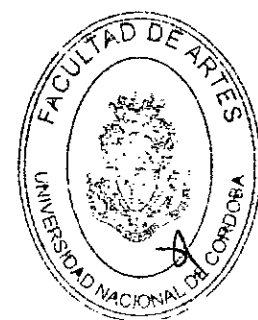
- RIZK, BEATRIZ. 1991. *Buenaventura: La Dramaturgia de la Creación Colectiva*. Grupo Editorial Gaceta. México.
- ZANINI, PAULA. 2016. *Libre Teatra Libre: Una experiencia teatral y política*. Trabajo Final de la Cátedra Historia del pensamiento argentino II. Licenciatura en Sociología. Universidad Nacional de Villa María.
- Recopilación de Cátedra.

UNIDAD 3: Algunas prácticas teatrales grupales posibles

Bibliografía para Tema 3.1:

- VALLARINO, DIEGO. 2011. *Teatra Social. Teatra para la transformación*. Artículo prensa independiente.
- COLECTIVO RESPIRAL. 2017. *Juegos para Teatra Fora-Clawn*. Ed. CEP Alforja. Costa Rica.

Bibliografía para Tema 3.2:

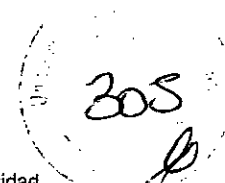
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- GRIFFA, MARCOS. 2015. *Jóvenes y Murgas en los 90. Genealogías de un nuevo movimiento juvenil en la Argentina neoliberal*. Tesis Doctoral en Ciencias Sociales de la Universidad de Entre Ríos. Ed. Cooperativa Gráfica 29 de Mayo.
- HALAC, G/ORDOÑEZ, JC y otros. 2001.
- *Murga y Carnaval*, Revista Teatro al Sur nº 21. Buenos Aires.
- RAMOS LILIANA/REMONDEGUI MARA. 2009. *El fenómeno murguero como expresión de las culturas populares en la Ciudad de Córdoba*. Trabajo Final en la Esc. de Ciencias de la Información. UNC. Córdoba. <http://www.producciones.extension.unc.edu.ar/el-fenomeno-murguero-como-expresion-de-las-culturas-populares-en-la-ciudad-de-cordoba> (Ver informe final online)
- 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.
- Recopilación sobre CIRCO SOCIAL.

Bibliografía para Tema 3.3:

- MENDOZA ZAZUETA, JUAN E. 2012. *Contribución al estudio de un género espectacular: el teatro de calle contemporáneo*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. **VERSION ONLINE**. Ver solo algunos temas.
- Recopilación de cátedra.

Bibliografía para Tema 3.4:

- FLORES, MÓNICA. 2012. *Teatros Comunitarios. ¿Movimientos Sociales? ¿Acción Colectiva?*. Trabajo de evaluación curso posgrado. ADIUC, Córdoba.
- 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 (**Dentro de eso, experiencia TOOTEMBLU, Heidy Buhlman**)

UNIDAD 4: La educación a través del arte

Bibliografía para Tema 4.1:

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

Bibliografía para Tema 4.2:

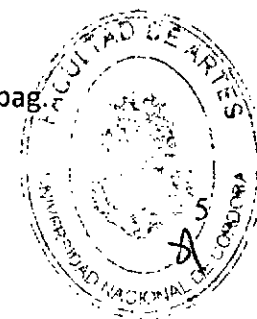
- Compendio de Cátedra: El Teatro, el arte y otras pedagogías.

Bibliografía para Tema 4.3:

- LOS LIBROS. Universidad y lucha de clases. 1971. *LA EXPERIENCIA DEL TALLER TOTAL*. Facultad de Arquitectura. Córdoba.

Bibliografía para Tema 4.4:

- MARQUEZ, DIEGO A. *La interdisciplinariedad en la investigación para la acción*. Prólogo, 6 pag.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

306 B

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

V. BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA

UNIDAD 1: Pedagogías, Dinámicas y Prácticas educativas a través del teatro y del arte en general

- 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.
- IGLESIAS, Roberto TATO (2014). *Un Camino hacia la autonomía*. Editorial UNIRIO. Río IV, Cba.
- Manuales de escuelas de editorial Maipue: Culturas y Estéticas Contemporáneas; Construcción de Ciudadanía II (ARTE,IDENTIDAD Y COMUNICACION DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS), el III (TRABAJO,SEXUALIDAD,GÉNERO Y POLÍTICAS PUBLICAS).
- SCOTT, Joan. *El género: una categoría útil para el análisis histórico*.(formato pdf,libro).
- VARIOS/AS: *Géneros Prófugos. Feminismo y Educación*. Ed. Paidós Género y Sociedad. Méjico.(formato pdf, 400 pag).

UNIDAD 2: Teatro Social

- BOAL, AUGUSTO. *Técnicas latinoamericanas de teatro popular. una revolución copernicana al revés*.
- ELTO, *Encuentro Latinoamericano de Teatro de las personas oprimidas*. Buscar en internet.
- LES YUYERES. *Grupo de Teatro Foro*. Córdoba. Ver en facebook.
- PROAÑO GOMEZ,LOLA. *Feminismo y teatro en latinoamerica*.
- PURA PRAXIS, buscar en face, teatro de las oprimidas. Buenos Aires.
- RED MAGDALENAS INTERNACIONAL. Teatro de las oprimidas en latinoamerica y el mundo. Buscar en facebook o youtube.
- TRES SOCIAL TEATRO. Teatro foro. Buscar en youtube .Madrid, España.

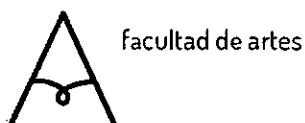
UNIDAD 3: Algunas prácticas teatrales grupales posibles

- BIDEGAIN, Marcela. *Teatro comunitario. Resistencia y transformación social*. Ed. Atuel. Buenos Aires, 2007. http://parnaseo.uv.es/Ars/Stichomythia/stichomythia11-12/pdf/estudio_8.pdf
- PROAÑO GOMEZ, LOLA. *Teatro y estética comunitaria*.
- 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>
- VALLARINO, Diego/ MURI, Sandra. 2013. *"TEJIENDO HUMANIDADES. Un puente entre el arte y lo social"*. Homosapiens Ediciones. Colectivo Metis-Arte. Rosario, Argentina.

teatro

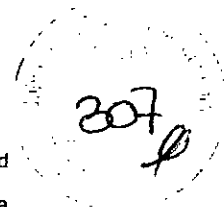

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 4: La educación a través del arte

- VEGA, ROBERTO. 2006. *El juego teatral. Compromiso, disfrute y aprendizaje*. Ed. Comunic-arte. Córdoba, Arg. y (2001) *Escuela, teatro y construcción del conocimiento*. Santillana. Bs. As.
- VIGOTSKY, Lev Semiónovich. (2003). *Imaginación y creación en la edad infantil*, Bs. As., Nuestra América.

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.

-Compendios bibliográficos con posibilidad de imprimir por encargo 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.

VI. PROPUESTA METODOLÓGICA

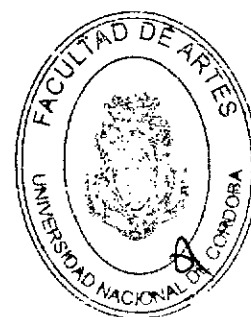
Los contenidos de esta materia se trabajarán en clases teóricas-prácticas, sustentada en la dialéctica de que *"la acción mueve el pensamiento y que el pensamiento mueve la acción"* (Iglesias, Roberto. Universidad Trashumante) y la construcción colectiva del conocimiento (Educación Popular, Paulo Freire). Se utilizarán técnicas de dinámica de grupos ya creadas y se construirán nuevas. Se realizarán coordinaciones grupales de clases, exposiciones, trabajos escritos, registros sistemáticos del proceso anual. Habrá personas invitadas referentes de diferentes temas. Se construirán escenas y semimontajes de creación colectiva, y dramaturgia de actor/actriz. Es por esto indispensable la asistencia y participación activa.

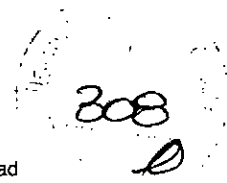
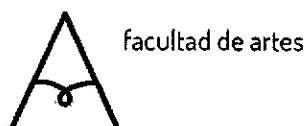
El tiempo de cada una de las clases será empleado para el análisis y el debate de los contenidos propuestos en el programa.

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
- Coordinación grupal de una clase
- Panel con invitadas/os 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:

- 4 Trabajos teórico-prácticos (*): (TP 1, monografía grupal; TP 2 grupal, coordinación de una clase temática; TP 3 monografía grupal, TP 4 Presentación pública grupal callejera.
- 2 Parciales teórico-prácticos: Parcial 1 escrito de a dos personas, en clase sobre Unidades 1 y 2; Parcial 2 de a una persona, escrito en clase sobre la Unidad 3 y 4.
- 1 Recuperatorio para prácticos.
- 1 Recuperatorio de 1 parcial.
- 1 Coloquio Final para estudiantes promocionales.
- Asistencia participativa 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 crítica sobre las temáticas y modos de abordaje de los/las autores/as propuestos/as.

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

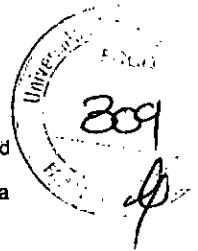
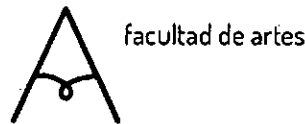
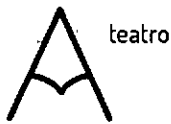
***Estudiantes promocionales:** 80% de asistencia y aprobar los trabajos teórico-prácticos con 6 (seis) y promedio mínimo de 7 (siete). Aprobar el 100% de los parciales con 6 (seis) y promedio de 7 (siete). Realizar coloquio/trabajo de campo final.

***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:** Por consultas comunicarse por mail a metodologiateatral1@gmail.com

Pasos a seguir:

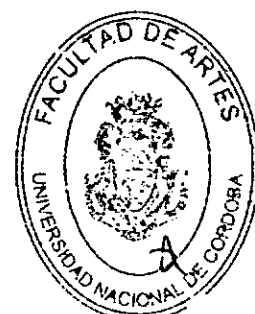

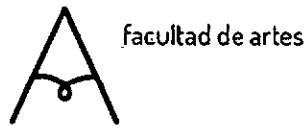
- 1.- Contactarse con Equipo de Cátedra para una 1ª Reunión para organizar el plan de trabajo.
 - 2.- 1 trabajo escrito personal aprobado (que se le entrega para hacer en la primer reunión al alumno/a), acerca del compendio bibliográfico de la Unidad nº 1, transversal a toda la materia. Se pautará conjuntamente fecha de entrega (tiempo mínimo necesario para la realización: 1 mes)
 - 3.- 2ª reunión con la docente para hacer devolución e intercambio reflexivo del trabajo escrito.
 - 4.- Coordinar una clase práctica: El/la alumno/a tiene que contar con un grupo de pares para darles una clase coordinada por el/ella, que pueda ser supervisada por la docente en día, horario y tema a convenir conjuntamente.
 - 5.- Presentación de un trabajo monográfico reflexivo acerca de 1 tema a elegir.
 - 6.- Exámen escrito de reflexión y producción teórica acerca de toda la materia según programa en vigencia, en fecha de examen, con coloquio oral.
- La nota final deviene del promedio de los 2 trabajos y el exámen.
- Todo el material bibliográfico se encuentra en Aula Virtual. Leer programa de la Cátedra antes de comunicarse con docente para la primera reunión.

**CRONOGRAMA TENTATIVO de Desarrollo de Unidades, Trabajos Prácticos y Evaluaciones.
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA TEATRAL I- 2018**

Maria Mestre

20 Presentación cátedra y programa // Dinámica cruce experiencias y saberes.	27 Clase Unidad 1: 1.1.-Educación Popular: El trabajo grupal. La praxis/reflexión.			
---	--	--	--	--

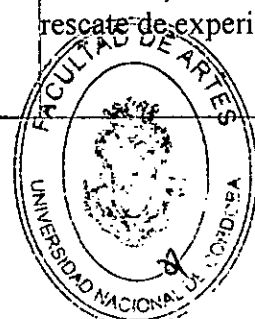

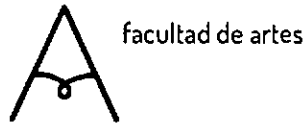

Universidad Nacional de Córdoba

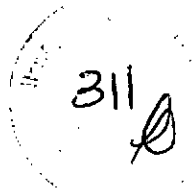
310

ABRIL	03 Clase Unidad 1: La coherencia palabra-gesto. La reflexión crítica creativa.	10 Clase Unidad 1: Los vínculos: Horizontalidad, Responsabilidad, Respeto y Límites y Cuidado, en grupo //	17 Clase Unidad 1: 1.2. Arte, educación y género. El uso del lenguaje de género. ENTREGA CONSIGNAS PRÁCTICO1: GRUPAL INFORME	25 Clase Unidad 2: Teatro Social. 2.1. Teatro de las personas oprimidas/Teatro del oprimido: Augusto Boal, Bárbara Santos.	24 Estudiantes Grupo 1 entregan Práctico 1 a la cátedra y coordinan clase Práctico 2 (presencial). Unidad 2 Teatro Social. 2.2.: Erwin Piscator.
MAYO	8 Estudiantes Grupo 2 y entregan Práctico 1 a la cátedra y coordinan clase: Práctico 2 (presencial). Unidad 2 2.2.: Bertoldt Brecht.	15 Estudiantes Grupo 3 entregan Práctico 1 a la cátedra y coordinan clase: Práctico 2 (presencial). Unidad 2 2.3. La creación colectiva en Colombia (TEC)	22 EXAMENES SIN CLASES	29 Estudiantes Grupo 4 entregan Práctico 1 a la cátedra y coordinan clase: Práctico 2 (presencial). Unidad 2 Grupo Libre Teatro Libre (LTL) en Córdoba, Argentina.	
JUNIO	5 . Panelistas invitados/as: Teatro en otros contextos.	12 Consultas para el Parcial 1 (Unidades 1 y 2)	19 PARCIAL 1: Unidades 1 y 2. Presencial de a dos.	26 Devolución y reflexión colectiva sobre Parcial 1	
JULIO	3 Clase colectiva: Recuperación de grupos y experiencias emergentes.	10 RECESO INVERNAL	17 RECESO INVERNAL	24 RECESO INVERNAL	31 Clase Unidad 3 3.1. Teatro en otros contextos, rescate de experiencias.

Universidad Nacional de Córdoba

SEPTIEMBRE	<p>7 Unidad 3: Pachamama, ritualidades, carnaval.</p>	<p>14 Clase Unidad 3 3.2. La Murga- Teatro, Carnaval y Circo Social. Consignas para Práctico 3: Murga, Circo Social, Teatro de calle.</p>	<p>21 Clase Unidad 3 3.2.La Murga-Teatro, Carnaval y Circo Social. Práctica percusión(tracer instrumentos)</p>	<p>28 Clase Unidad 3 3.3. El teatro de calle.</p>	
	<p>4 <u>Estudiantes entregan teórico Práctico 3 y Ensayo General.</u> (Viernes 7 de septiembre: 17 a 20hs Presentación Práctico 3, escenas en lugar a convenir).</p>	<p><u>VIERNES 7/ ATENCIÓN</u> (Viernes 7 de septiembre: 17 a 20hs <u>Presentación Práctico 3,</u> <u>escenas en lugar a convenir).</u></p>	<p>11 Evaluación balance grupal de las presentaciones.</p>	<p>18 Clase Unidad 3. 3.4. Teatro Comunitario Invitadas/os especiales.</p>	
	OCTUBRE	<p>09 Clase Unidad 4 4.3. La experiencia del Taller Total. 4.4. La interculturalidad, la multiculturalidad y la transculturalidad.</p>	<p>16 <u>Elaboración preguntas y diseño del Parcial 2</u></p>	<p>23 <u>PARCIAL 2 (individual): Unidades 3 y 4.</u></p>	<p>30 Devolución/Socialización y reflexión acerca del Parcial 2</p>

A teatro

A facultad de artes

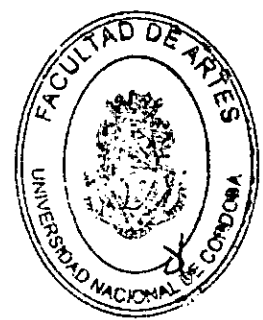
Universidad Nacional de Córdoba

NOVIEMBRE	6 Cierre con promocionales, regulares y libres.	13 Coloquio promocionales y firma de libretas a todas/os.			
------------------	--	--	--	--	--

M. J. ...

APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 73/19
KCD

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