

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: TEATRO
Carrera/s: PLAN 1989
Asignatura: FORMACION EXPRESIVA III
Equipo Docente:
- Profesora Titular: Graciela Mengarelli
.Profesor Adscripto: Gastón Palermo

Distribución Horaria

Clases: Miércoles 12 a 14 hs
Atención alumnos: Miérc. 14 a 18hs
gracielamengarelli@artes.unc.edu.ar

Lugar de cursado TEATRINO "MARIA ESCUDERO"

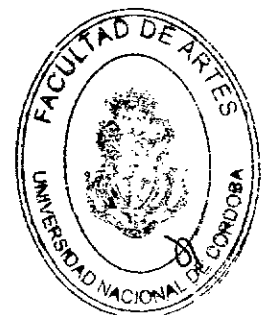

PROGRAMA

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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

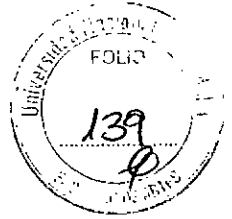
Objetivos específicos

- 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

Universidad
Nacional
de Córdoba

delimitación de un espacio escénico.

5- Asimilar en la teoría y en la práctica el concepto de composición actoral.

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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD III

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

El texto como materia sonora participante en la composición.

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.

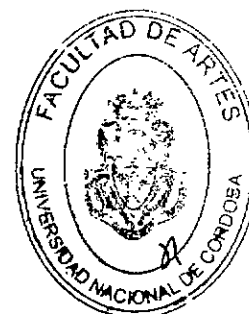
Contact Quarterly.Bianual jornal of dance and improvisation.New York .1979/89

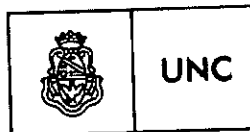
"Body movement:coping with the enviromentIrmgard Bartenieff.Pensilvanial980.

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

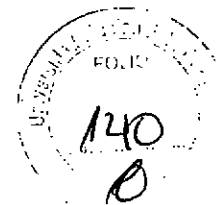
Unidad III

Cuerpo Incierto-Elina Matoso y otros-IUNA

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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:

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

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)

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

Trabajo Práctico N° 1: 19 y 26 de abril 2017

Trabajo práctico N°2: 7 y 14 de junio 2017

Parcial N°1: 5 de julio 2017

Trabajo práctico N°3: 30 de agosto y 6 de setiembre 2017

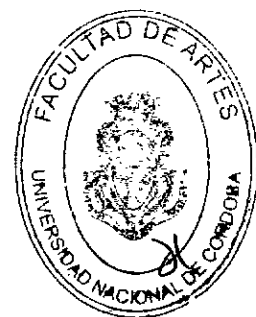
Trabajo práctico N°4: 4 de octubre 2017

Parcial N°2: 8 de noviembre 2017

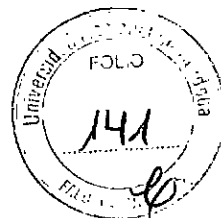
Recuperatorio de todos los trabajos: 15 de noviembre 2017

Graciela Mengarelli

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
HCD

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

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

Carrera/s: Licenciatura en Teatro
Asignatura: FORMACIÓN SONORA III
Equipo Docente:

Plan:1989

- Profesores:

Prof. Titular: Jorge Orozco

Distribución Horaria

Turno único: martes de 9hs a 11hs

Atención de alumnos: martes de 11hs a 12hs. Coordinar previamente en:

jorgeorozco@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

Presentación:

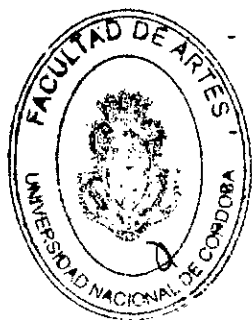
El vasto universo sonoro constituye un recurso expresivo que potencia toda búsqueda y experiencia artística.

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.

teatro

facultad de artes

- Integrar los conocimientos adquiridos en Formación Sonora I y Formación Sonora II a los contenidos de Formación Sonora III.

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:

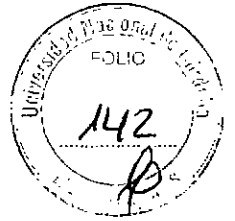
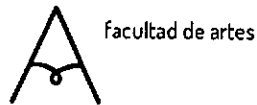
- La Audiopercepción Interior y Exterior.
- El Taller Experimental.
- El Universo Sonoro natural en relación a la Audiopercepción Exterior.
- El Universo Sonoro corporal y mental en relación a la Audiopercepción Interior.
- Material sonoro: cualidades altura, timbre, intensidad y duración. Maniobras.
- 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

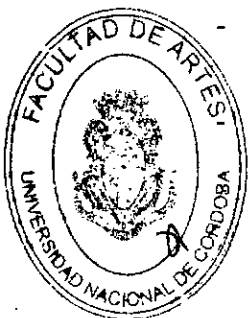
Parámetros Musicales. Recursos e intervención. La Música Occidental y Oriental a través del tiempo.

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.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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 y Orquestales. 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.

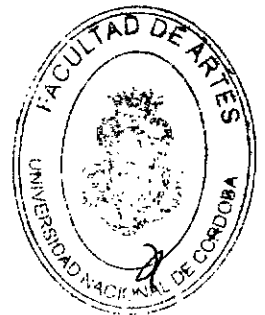
Bibliografía de esta Unidad

- 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.

teatro

facultad de artes

Objetivos de esta Unidad:

- Transitar un entrenamiento en Doblaje sonoro profesional.
- 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.
- La Creación Estética.
- Concepto de Holismo.
- La Audiopercepción crítica del lenguaje sonoro.

Actividades:

- Interpretación y actuación a través de la voz solamente
- Adquisición de la sincronicidad 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

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

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.
- Exposición de los mecanismos de resguardo de obra inédita.

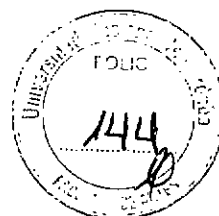

teatro

facultad de artes

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)

Gutman L., Crianza, violencias invisibles y adicciones (Ed. Del Nuevo Extremo)

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)

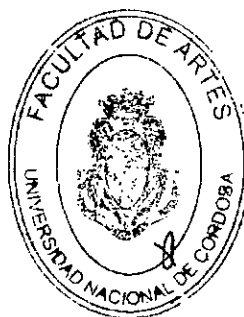
Reti R., Tonalidad , atonalidad, pantonalidad (Ed. Rialp)

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

Tolle E., El Poder del Ahora (Ed. Norma)

Zweig C. - Abrams J., Meeting the shadow: The hidden power of the dark side of human nature (Ed. Tarcher)

Metodología:

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

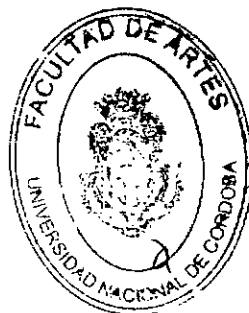
- Dinámica grupal conformada por pequeños grupos en base a desafíos sonoros propuestos por la cátedra, cuya finalización del trabajo consistirá en plenarios y foros de discusión de los diferentes hallazgos estéticos-sonoros.
- Exposiciones didácticas con ilustraciones mediatizadas sonoras.
- Técnicas 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

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

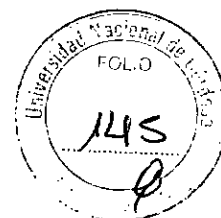
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

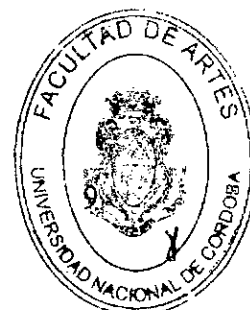
Comunicarse previamente a: jorgeorozco@artes.unc.edu.ar

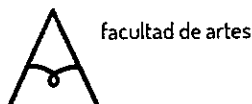
Los estudiantes que rindan la materia en condición de libres serán evaluados en 2 etapas:

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.

Etapa 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:

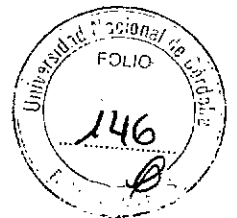
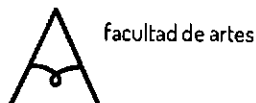
Desde la cátedra se aconseja el cursado de la misma, debido al enfoque vivencial y experimental para la adquisición de los conocimientos.

Cronograma tentativo:

- 21-03-17: **Presentación. Exposición de Programa. Exploración sonora en Audiopercepción Interior y Exterior.**
- 28-03-17: **Teórico práctico parámetros Altura, Timbre, Intensidad y Duración. Exploración y maniobras. Construcción del Discurso Sonoro.**
- 04-04-17: **Teórico práctico parámetros Altura, Timbre, Intensidad y Duración. Exploración y maniobras. Construcción del Discurso Sonoro.**
- 11-04-17: **Trabajo Práctico N 1º: Sonorización de Texto**

- 25-04-17: Línea de tiempo de períodos musicales. Entrenamiento vocal y musical.
Audio Coral
02-05-17: Audio Coral: preparación de repertorio
09-05-17: Audio Coral: preparación de repertorio
16-05-17: **Trabajo Práctico N 2º: Audio Coral**
23-05-17: Semana de mayo
30-05-17: Doblaje Entrenamiento. Sonorización de escena teatral
06-06-17: Doblaje Entrenamiento. Sonorización de escena teatral
13-06-17: **Parcial N 1º: Sonorización de escena teatral**
20-06-17: Feriado
27-06-17: **Parcial N 1º: Sonorización de escena teatral**
04-07-17: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
11-07-17: Receso invernal y turnos de exámenes
18-07-17: Receso invernal y turnos de exámenes
25-07-17: Receso invernal y turnos de exámenes
01-08-17: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
08-08-17: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
15-08-17: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
22-08-17: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
29-08-17: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
05-09-17: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
12-09-17: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
19-09-17: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
26-09-17: Semana del estudiante
03-10-17: Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
10-10-17: **Trabajo Práctico N 3º: Presentación de trabajos digitalizados. Propiedad Intelectual**
17-10-17: **Trabajo Práctico N 4º: Doblaje**
24-10-17: **Parcial N 2º: Sonorización en vivo de escena/s de film**
31-10-17: **Parcial N 2º: Sonorización en vivo de escena/s de film**
07-11-17: **Recuperatorios y proyección de film "El Sonido del Ruido"**
14-11-17: Coloquio y Firma de Libretas

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
HCO

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 1989

Asignatura: FORMACIÓN ACTORAL III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Francisco Daniel Giménez (franciscogimenez@artes.unc.edu.ar)

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

Andriani Diana

Gatti Ramondelli Fernanda

Huespe Pablo

Romero Massei Virginia

Vaccalluzzo Victoria

Adscriptos:

Tomás Gianola

María Verónica Mendieta

Sandra Mangano

Distribución Horaria:

Turno único: Miércoles de 9:00 a 11:00 hs

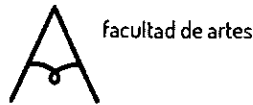
1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

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.

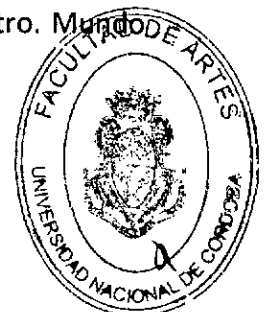
2- Objetivos

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.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

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.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Propuesta metodológica:

Los contenidos anteriormente expuestos se desarrollan e integran en una serie de procedimientos en tríadas. 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 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 /
deseperación- 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.

5- Bibliografía obligatoria

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.

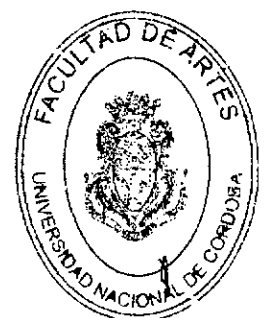
Pavis, Patrice; *Diccionario del Teatro*, Paidós, Barcelona, 1998.

Serano, Raul; *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.

V.O. Toporkov; *Stanislavski dirige*, Diana, México, 1993

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

6- 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.

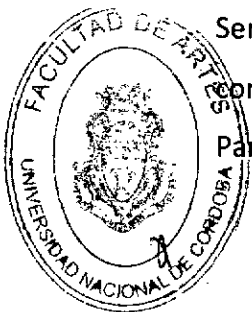
Para la evaluación final de la materia, se tendrán en cuenta diferentes aspectos a relacionarse y promediarse. Los diferentes aspectos a considerar serán:

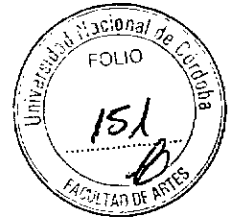
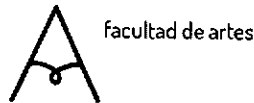
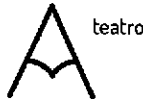
- presentación y aprobación de prácticos y parciales;
- logro de los objetivos de la materia;
- predisposición y cumplimiento con la presentación de trabajos prácticos, parciales cuatrimestrales y finales (ejercicios actorales; presentación de escenas; producción final) como así también teóricos (acopio 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)

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

Según Res. Nº 363/99 H.C.D (modificada por Res. Nº 462/99 y Nº 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 promediables a los fines de la aprobación de la condición de alumno regular.

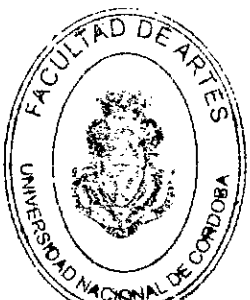
Quedarán *libres* aquellos alumnos que no aprueben el 80 % de los trabajos prácticos y al menos un parcial.

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 Actoral III (2017)

1	29 de julio	Clase expositiva	Presentación de la cátedra. Exposición de la metodología.
2	5 de agosto	Clase teórico práctica	Exposición de nociones para la composición escénica.
3	12 de agosto	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
4	19 de agosto	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
5	26 de agosto	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
6	2 de sept.	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
7	9 de sept.	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
8	16 de sept.	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
9	23 de sept	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
10	7 de octubre	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
11	14 de octubre	Parciales	Presentaciones finales de escenas por grupos.
12	21 de octubre	Parciales	Presentaciones finales de escenas por grupos.
13	28 de octubre.	Parciales	Presentaciones finales de escenas por grupos.
14	4 de nov.	Cierre	Coloquios finales
15	11 de nov.	Cierre	Coloquios finales

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
KCD

Valentina Caro
Aprobado por Resolución N° 29/18
KCD
Facultad de Artes UNC

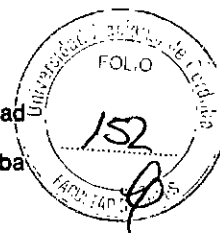
teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Teatro

Carrera: Licenciatura en Teatro

Asignatura: DINÁMICA DE GRUPO APLICADA II

Equipo Docente:

- Profesoras:

Prof. Titular: Lic. Jazmín Sequeira

Prof. Ayudante: Lic. Verónica Aguada Berteá

- Ayudantes Alumnos/as:

Diana Cecilia Andriani; Guillermina Claverié; María Laura Gigena; Irene Maccario;
Matías Laguna; Rocío Sosa; Luisina Lipchak.

- Adscriptas:

Natalia Soliani; Dahyana Yevara.

Distribución Horaria

Turno único: Martes de 12:00 a 14:00

Horario de consulta semanal: Martes de 14:00 a 15:00

Contactos: jazminsequeira@artes.unc.edu.ar

veronicaaguada@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

1- Fundamentación:

La práctica teatral, como disciplina artística específicamente colectiva, necesita ser abordada y comprendida desde un enfoque complejo que integre tanto su dimensión estético-creativa como su dimensión vincular, es decir, como fenómeno de interacción entre sujetos. Un conjunto de personas reunidas no constituye necesariamente un grupo. Existen condiciones que hacen a la integración grupal que requieren ser estudiadas, coordinadas y planificadas para velar por su operatividad y funcionamiento. Según cómo se conciba y practique el proceso grupal se obtendrán distintas repercusiones en el grado de productividad, aprendizaje y apertura creativa a la hora de trabajar en una construcción escénica o en un proceso pedagógico. Podemos decir que pensar el fenómeno grupal y desarrollar herramientas de intervención metodológica no solo influye en las condiciones afectivas de relación -en los casos de una salud vincular-, sino también impacta directa e indirectamente en los resultados artísticos y pedagógicos.

Se trata de un movimiento dialéctico entre lo específicamente artístico y lo específicamente grupal que produce un mutuo condicionamiento y una mutua

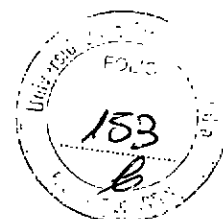

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos

Objetivos Generales:

- Lograr prácticas de auto-conocimiento sensible, reflexivo y operativo, relacionadas a la coordinación y funcionamiento grupal en la praxis teatral.
- Desnaturalizar las propias prácticas de interacción grupal con ayuda de un marco teórico.

Objetivos específicos:

- Analizar las problemáticas del trabajo grupal en situación de producción escénica y en situación de enseñanza-aprendizaje teatral.
- Adquirir herramientas de análisis y metodológicas para desempeñarse en la coordinación y el trabajo grupal dentro de la praxis teatral.
- Ejercitar el abordaje crítico e investigativo en la elaboración y concreción de proyectos grupales de creación teatral o pedagógicos, en el campo universitario o social en general.
- Integrar el pensar y el hacer en el (auto)conocimiento de la operación grupal en marcha hacia sus objetivos.
- Promover el pensamiento activo, flexible y creativo en la interacción con otras/otros.
- Habilitar la apertura comunicativa, el sentido cooperativo y la actitud hacia el cambio en las situaciones grupales teatrales y sociales.
- Analizar el alcance de la relación entre las dimensiones éticas, políticas, metodológicas y poéticas en la manifestación grupal del teatro.

3- Contenidos

UNIDAD I: Teoría y técnica del grupo operativo y proceso grupal.

- I.a. El *grupo operativo* propuesto por Pichón-Rivière: perspectiva dialéctica del grupo centrado en la tarea; conciencia crítica de la realidad y aprendizaje grupal; apertura al cambio y resistencias. Conflicto.
- I.b. ECRO; como invertido y vectores de evaluación; roles informales.
- I. c. Roles formales: el coordinador y el observador, sus funciones y herramientas. Relación dialéctica entre la situación manifiesta y el contenido latente. Emergentes.
- I. d. Diferencia entre serie y grupo; etapas del proceso grupal según Sartre.

UNIDAD II: El grupo en situación de producción teatral y en situación de enseñanza-aprendizaje.

- II. a. Variables político-estéticas de la producción grupal y trabajo en equipo: distribución de las relaciones de poder y saber, jerarquías políticas, transversalidad o verticalidad de la tarea creativa. Teatro de grupo, de director, de autor.
- II. b. El rol de la dirección y el rol docente: diferencias entre la función de guía y la función de coordinación.

Universidad
Nacional
de Córdoba

II. c. Relación dialéctica de enseñanza-aprendizaje. Problemáticas de la educación institucional.

II. d. Aportes de la filosofía política a la problemática pedagógica y a la producción teatral: Jacques Rancière y la emancipación intelectual.

UNIDAD III: Elaboración de proyectos y planificaciones para investigaciones/producciones teatrales y procesos pedagógicos

III. a. Herramientas metodológicas para la formulación de proyectos de investigación/producción escénica y de proyectos didácticos.

III. b. Relación entre encuadre, estrategia, táctica, técnica y logística para la organización de una planificación.

III. c. Modos de registro, análisis e informe de resultados.

UNIDAD IV: Didáctica e investigación teatral: lineamientos poético-metodológicos de algunos maestros del siglo XX.

IV. a. Análisis de los principios que organizan las propuestas poético-metodológicas. Relación entre *idea teatro* y *metodología* en la didáctica y producción teatral. Diferencia entre principios, técnicas y procedimientos.

IV. b. El ensayo y el entrenamiento como campos de estudio. Importancia de la palabra y la pauta en la configuración del campo simbólico y práctico del proceso grupal.

IV. c. Perspectiva psicológico-naturalista: Stanislavski y el "sí mágico"; las circunstancias dadas; el texto como pre-figurador de la escena.

IV. d. Perspectiva físico-materialista: Meyerhold y la *biomecánica*; Lecoq y el *mimismo*.

IV. e. El teatro como ceremonia ritual: Grotowski y la *vía negativa*. Antropología teatral: Barba y los *principios que retornan*.

IV.f. Aportes contemporáneos: teatros del cuerpo y el imaginario; teatros de estados y de la experiencia (Alberto Ure, Ricardo Bartís, Paco Giménez)

4- Bibliografía obligatoria discriminada por unidades.

UNIDAD I

-Del Cueto, Ana María y Fernández, Ana María, "El dispositivo grupal", en *Lo Grupal 2*, coord. Eduardo Pavlovsky, Buenos Aires, Ediciones Búsqueda. Páginas: 24-29.

-Fernández, Ana María (2012) "El campo grupal", Buenos Aires, Nueva Visión. P.63 a p.66

-Iñón, Carlos, "Esquema Conceptual Referencial Operativo", en revista digital campogrupal, disponible [on line] <http://www.campogrupal.com/>

-Palomas, Susana, *Grupo de aprendizaje. El grupo operativo: teoría y práctica*, inédito.

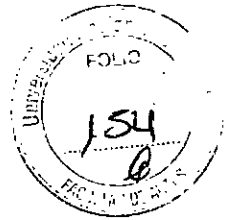
-Pichón-Rivière, Enrique y Ana de Quiroga (1995), "Aportaciones a la didáctica de la Psicología Social", en *El proceso grupal*, Buenos Aires, Nueva Visión, Páginas: 120-124.

-Pichón-Rivière, Enrique y Ana de Quiroga, "Aprendizaje del rol de observador de grupos".

Universidad
Nacional
de Córdoba

Quiroga, Ana, "Pichón-Rivière y Paulo Freire", Revista América Libre, Número 22.

-Salvo Spinatelli, Jorge (2007), "Psicología Social. Enrique Pichón-Rivière (Junio de 1907-Julio de 1977)", *Revista Psicología, Conocimiento y Sociedad*, Universidad de la República de Uruguay. Disponible [on line] http://www.psico.edu.uy/sites/default/files/cursos/int-teorias_enrique.pdf

-Souto, Marta, "El enfoque dialéctico de los grupos", en *Hacia una dinámica de lo grupal*, Buenos Aires, Editorial Miño y Dávila. Páginas: 71-99.

Zito Lema (2013) "Conversaciones con Pichón-Rivière sobre arte y locura", Buenos Aires, Ed. Cinco. [Fragmentos editados para material de cátedra]

UNIDAD II

-Argüello Pitt, Cipriano, "El nosotros infinito de la creación colectiva". *Revista Picadero*, Nº 23, Abril/ Julio 2009. Pág. 3-5.

-Bartis, Ricardo (2003), *Cancha con Niebla*, Buenos Aires, Atuel. Páginas: 115-123.

-Bleger, José, Grupos operativos en la enseñanza

-Bogart, Anne (2008), *La preparación del director*, Barcelona, Alba. Páginas: 55-72

-Brook, Peter (2004), *Más allá del espacio vacío*, Barcelona, Alba. Páginas: 17-23

-Ceballos, Edgar (1992) *Principios de dirección escénica*, México, Editorial Gaceta. Páginas: 11-27

-Irazábal, Federico, "De la reacción a la técnica", *Revista Picadero*, Nº 23, Abril/ Julio 2009. Pág. 6-8

-Rancière, Jacques, *El maestro ignorante*, Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2007. Páginas: 7-98

-Santoyos, Rafael "Algunas reflexiones sobre la coordinación en grupos de aprendizaje", en *Perfiles Educativos*, Nº 11, México. Páginas: 3-19.

-Sequeira, Jazmín (2013), "Vínculos políticos, metodológicos y poéticos entre la dirección y la actuación", fragmento editado de *Ensayos. Entre la teoría y la práctica*, coordinado por Cipriano Argüello Pitt, Córdoba, Alción.

-Trozzo, Ester, *Didáctica del Teatro I*, Buenos Aires Editorial del Instituto del Teatro. Pág: 8-22.

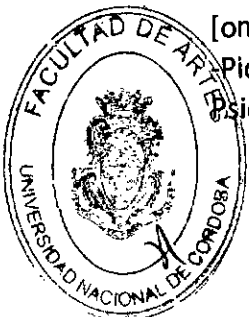
-Valenzuela, José Luis, *La risa de las piedras. Grupo y creación en el teatro de Paco Giménez*, Buenos Aires, Editorial del Instituto Nacional del Teatro, 2009. Páginas: 17 – 35

UNIDAD III

-Holowatuck, Jorge y Astrosky, Débora, "Manual de ejercicios y juegos teatrales. Hacia una pedagogía de lo teatral", Buenos Aires, Editorial del Instituto Nacional del Teatro. Pág.: 54-57

MARKWALD, Daiana, "Sujeto-grupo-institución. ¿Una relación posible?". Disponible [on line] <http://www.ingrupos.com.ar/SujetoInstitucion.doc>

Pichón-Rivière, Enrique y Ana de Quiroga (1995), "Aportaciones a la didáctica de la Psicología Social", en *El proceso grupal*, Buenos Aires, Nueva Visión. Pág. 117-120.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Sequeira, Jazmín, "Guía para la elaboración de proyectos de investigación escénica y didácticos", apunte de cátedra, 2014.

UNIDAD IV

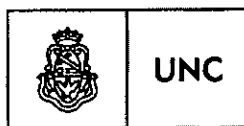
Aguada Berteza, Verónica "El proceso como campo de estudio. Relación entre idea teatral y metodología en la didáctica y producción teatral", Apunte de cátedra 2016.

- Barba, Eugenio, *La canoa de papel*, Buenos Aires, Catálogos, 2005. Páginas: 29-62.
- , *Más allá de las islas flotantes*, México, Gaceta, 1986. Páginas: 71-77.
- Borja Ruiz, Osante, *El arte del actor en el Siglo XX*, Madrid, Artezblai Editorial. Pág: 69-99; 121-136; 359-382; 415-419.
- Grotowski, Jerzy (2008), *El teatro pobre*, Buenos Aires, S XXI Editores. Páginas: 88-93.
- Féral, Josette (2004), *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna. Páginas: 165-180; 203-218
- Lecoq, Jacques, *El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral*, Barcelona, Alba, 2007. Páginas: 32-44
- Meyerhold, Vsevolod E., "El actor del futuro y la biomecánica", en *Meyerhold: Textos Teóricos*, Juan Antonio Hormigón (coord.), Madrid, Publicaciones de la asociación de directores de escena de España, 1998. 229-232.
- Stanislavsky, Constantin, *Creación de un personaje*, México, Editorial Diana, 1997. Pág: 12- 32.

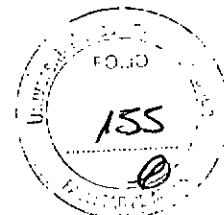
5- Bibliografía Ampliatoria

- ARGÜELLO PITT, Cipriano (2013) *Ensayos: Teoría y práctica del acontecimiento teatral*, Córdoba, DocumentA/Escénicas, Alción.
- BARBA, Eugenio (1986), *Más allá de las islas flotantes*, México, Gaceta.
- BLEGER, José (1978), *Temas de Psicología (Entrevista y Grupo)*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- BOGART, Anne (2008), *La preparación del director*, Barcelona, Alba.
- CEBALLOS, Edgar (1999), *Principios de dirección escénica*, Buenos Aires, Ed. Escenología.
- CHARUR ZARZAR, C., "La dinámica de los grupos de aprendizaje desde un enfoque operativo".
Disponibile [on line] <http://es.scribd.com/doc/59313073/Charur-Z-La-dinamica-de-los-grupos-de-aprendizaje-desde-un-enfoque-operativo-1>
- DELEUZE, Gilles; Bene, Carmelo (2003) *Superposiciones*, Buenos Aires, Ediciones del Sur.
- FOCAULT, Michel, *El sujeto y el poder*, Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
Disponibile [on line] <http://www.philosophia.cl/biblioteca/Foucault/El%20sujeto%20y%20el%20poder.pdf>
- FOCAULT, Michel y Deleuze, Gilles (1992), "Los intelectuales y el poder", en *Microfísica del poder*, Madrid, La Piqueta.
- FREIRE, Paulo (1970), *Pedagogía del oprimido*, Buenos Aires, Ed. Siglo XXI.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- GROTOWSKI, Jerzy (2008), *El teatro pobre*, Buenos Aires, S XXI Editores.
- GUATTARI, Félix y ROLNIK, Suely (2006), *Micropolítica. Cartografías del deseo*, Madrid, Traficantes de Sueños.
- HOLLOWATUCK, Jorge y ASTROSKY, Débora, "Manual de ejercicios y juegos teatrales. Hacia una pedagogía de lo teatral", Buenos Aires, Editorial del Instituto Nacional del Teatro.
- HORMIGÓN, Juan Antonio, *Meyerhold: Textos Teóricos*. Madrid, Publicaciones de la asociación de directores de escena de España, 1998.
- LECOQ, Jacques, *El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral*, Barcelona, Alba, 2007.
- LEÓN, Federico, *Registros. Teatro Reunido y otros textos*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2005.
- MAIRE, Pablo J., (2010) *Planificar la esperanza como práctico de libertad*, Córdoba, Editorial Espartaco.
- MORIN, Edgar, (2003), *Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa
- PALOMAS, Susana (2009), *Lo lógico del Método. Un camino abierto. El vínculo como acto creador*, material pedagógico inédito de la Cátedra Dinámica de Grupo II, UNC.
- PAVLOVSKY, Eduardo; Kesselman, Hernán (2006), *Lo multiplicación dramática*, Buenos Aires, Atuel.
- PICHON-RIVIERE, Enrique (2010, *Teoría del vínculo*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- (1995), *El proceso grupal*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- RANCIERE, Jacques (2007) *El maestro ignorante*, Buenos Aires: Libros del Zorzal.
- ROSENFELD, David (1971) *Sartre y psicoterapia de los grupos*, Buenos Aires, Paidós.
- SANTOYOS, Rafael, "Algunas reflexiones sobre la coordinación en grupos de aprendizaje", en *Perfiles Educativos*, Nº 11, México.
- SOUTO, Marta (1993), *Hacia una didáctica de lo grupal*, Buenos Aires, Miño y Dávila editores. Disponible [on line] <http://didacticagrupal.files.wordpress.com/2010/06/haciaundidacticadelogrupal21.pdf>
- (2003), "El enfoque dialéctico de los grupos", en *Hacia una dinámica de lo grupal*, Buenos Aires, Editorial Miño y Dávila.
- "Lo grupal en las aulas", en *Revista Praxis educativo*. Disponible [on line] <http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/praxis/n04a04souto.pdf>
- SCHER, Edith, "Producir en grupo. Una historia que se repite", *Revista Picadero*, Nº 13, 2005. Pág. 5-11.
- STANISLAVSKI, Constantin, *Creación de un personaje*, México, Editorial Diana, 1997.
- STEINER, George (2004), *Lecciones de los maestros*, México, Siruela, FCE.
- TROZZO, Ester, *Didáctica del Teatro I*, Buenos Aires Editorial del Instituto del Teatro.
- VALENZUELA, José Luis, *Lo risa de las piedras. Grupo y creación en el teatro de Paco Giménez*, Buenos Aires, Editorial del Instituto Nacional del Teatro, 2009.

6- Propuesta metodológica:

Para que la dialéctica de enseñanza-aprendizaje se mantenga en marcha, potenciando su trama colectiva, consideramos necesario construir un espacio de escucha abierta que facilite la participación cooperativa y el autoanálisis grupal. La modalidad del

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

tratamiento de los contenidos será teórico-práctica y se contempla trabajar con una didáctica de emergentes. Por lo tanto, la sucesión y tratamiento de los contenidos de cada unidad se definirán flexiblemente sobre el transcurso del dictado, de acuerdo a las necesidades e intereses del grupo en su proceso de apropiación de la tarea y objetivos.

Para el análisis de los temas a tratar en cada encuentro se prevé diferentes tácticas y técnicas didácticas dirigidas a promocionar el debate e intercambio grupal: exposición por parte del equipo docente de esquemas conceptuales, preguntas y problemáticas referidas a los contenidos para que los/las estudiantes elaboren reflexiones e hipótesis (individuales y colectivas) sobre la cuestión; se dispondrá de materiales textuales, audiovisuales y de ejercicios teatrales que sirvan de información de referencia para ser analizada y problematizada por los/las estudiantes; también se prevé la puesta en práctica de pautas y didácticas teatrales para desprender de ellas consideraciones auto-reflexivas.

Se aspira a mantener un diálogo permanente entre los esquemas conceptuales y las referencias prácticas de cada uno/una y el contexto institucional y social.

En el segundo cuatrimestre de la asignatura se propone que las/los estudiantes lleven a cabo la coordinación de un proyecto de investigación/producción escénica grupal, o bien, la coordinación de un grupo de enseñanza-aprendizaje teatral, en el ámbito social de la ciudad que elijan. Podrán optar por una de las dos modalidades de residencias prácticas según su campo de interés y conformando subgrupos de cuatro o cinco participantes. Estas residencias estarán supervisadas por el equipo de cátedra a través del seguimiento del proyecto en una instancia de clínica, donde cada subgrupo auto-analizará el proceso de dicha práctica con colaboración de todo el grupo, en el horario de clase. También el equipo de cátedra colaborará en el seguimiento mediante la asistencia a por lo menos un encuentro de dicha práctica -en el ámbito de la ciudad que corresponda, por fuera del horario de clase-. Se dispone de un aula virtual con información sobre la cátedra, material audiovisual y textual ampliatorio, sitios webs de interés que se utiliza también como medio de comunicación para consultas, comentarios y propuestas.

7- Evaluaciones:

Se cuenta con tres trabajos prácticos y dos evaluaciones parciales.

Los criterios de evaluación generales están dados por la participación, cooperación y pertinencia en la tarea propuesta (objetivos); la capacidad de traducir las herramientas conceptuales en producciones singulares y colectivas; el (auto)reconocimiento de la capacidad de coordinar grupos de producción o de enseñanza-aprendizaje teatral y de trabajar en equipo. Los criterios de evaluación particulares se explicitan en cada instancia de evaluación, desarrolladas a continuación.

Trabajo Práctico N°1: Reflexión crítica sobre Grupo Operativo

En grupo de dos estudiantes, elaborar un escrito que desarrolle los conceptos de la unidad uno (explicitados en el programa) relacionándolos con la situación grupal

Universidad
Nacional
de Córdoba

ficcional que propone la película "La duda" o la película "Los Coristas". Argumentar tomando como base teórica la bibliografía propuesta por la cátedra, pudiendo complementarse con otra en caso de que se lo considere pertinente, y ejemplificando con el video (película) que es el material de análisis.

Criterios de evaluación: Se considerará el uso y comprensión de los textos bibliográficos; la producción crítica propia a partir del estudio de los textos; la coherencia conceptual y la claridad argumentativa. Así también la presentación formal, la escritura y redacción. Se evaluarán los contenidos pertenecientes a la unidad nº1: **Introducción a la teoría y técnica del grupo operativo y proceso grupal**. La extensión máxima del trabajo será de 8 páginas y la mínima de 4.

Sobre las películas

La duda (Doubt, título original) 2008. Escrita y dirigida por Shanley, película está protagonizada por Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams y Viola Davis.

Les Choristes ("Los chicos del coro" o "Los coristas"). 2004 Película francesa dirigida por Christophe Barratier.

Trabajo Práctico N°2: Escritura de un ensayo sobre coordinación grupal

Contenido a evaluar: Rol del coordinador (vinculado al rol docente o bien, al rol de la dirección teatral).

Consigna: Escribir un ensayo que proponga una reflexión crítica acerca del rol del coordinador en relación con el rol docente o con el rol de la dirección teatral (se puede elegir según el campo de interés propio). Para ello se propone tomar por lo menos dos textos teóricos del apunte que se consideren un aporte al pensamiento -ya sea porque se acuerda conceptualmente y refuerza mi punto de vista o bien, porque se discrepa y en ese desacuerdo se esclarece mi perspectiva-. En cualquier caso es necesario argumentar claramente por qué razones se adhiere o no a la perspectiva del autor. El ensayo en cuestión deberá elaborar una hipótesis de sentido en torno al tema (ya sea aplicado a la situación de enseñanza-aprendizaje en el caso del rol docente, o a la situación de producción teatral en el caso del rol de la dirección) y sostener la hipótesis con argumentos propios y aportes teóricos ofrecidos por los textos. Puede complementarse con otra bibliografía en el caso que se considere pertinente.

Se prevé una extensión de entre 6 y 10 páginas.

Criterios de evaluación: Se considerará el uso y comprensión de los textos bibliográficos; la producción crítica propia a partir del estudio de los textos; la coherencia conceptual y el fundamento argumentativo de la hipótesis de sentido. Así también la presentación formal, la escritura y redacción.

Parcial N°1: Formulación de un proyecto grupal

En el segundo cuatrimestre de la asignatura se propone que las/los estudiantes lleven a cabo la coordinación de un proyecto de investigación/producción escénica grupal, o bien, la coordinación de un grupo de enseñanza-aprendizaje teatral, en el ámbito

Universidad
Nacional
de Córdoba

social de la ciudad que elijan. En función de eso, el presente parcial propone la elaboración del proyecto a ser concretado en el segundo cuatrimestre.

Consignas:

1. Conformar subgrupos de cuatro o cinco participantes.
2. Optar por una de las dos modalidades de residencias prácticas: proyecto de investigación/producción o proyecto de enseñanza-aprendizaje teatral.
3. A partir de la *Guía para la elaboración de proyectos didácticos y de investigación escénica*, presente en el apunte de cátedra (unidad III) formular el proyecto a ser evaluado.
4. Se propone una extensión de entre 6 y 10 páginas.
5. Se prevé dos fechas de entrega obligatorias para que, en función de las devoluciones de la primera entrega, se entregue una segunda versión mejorada.

Criterios de evaluación: Se considerará la coherencia interna del proyecto (relación entre fundamentación, marco teórico, objetivos y actividades), la claridad argumentativa en función a la temática tratada y el manejo de los textos bibliográficos. Así también la presentación formal, la escritura y redacción. Así mismo se atenderá a la factibilidad del proyecto para su futura ejecución.

-Revisar Formato de entrega de Trabajos Escritos y Taller de Escritura 2013.

Trabajo práctico N°3: Clínica del proceso de la práctica grupal

Este trabajo práctico es grupal y presencial. Se realiza con las/los compañeras/os de la residencia práctica y tiene por objetivo profundizar en los contenidos abordados sobre grupo operativo y su aplicación. El trabajo propone contestar una guía de preguntas a lo largo de dos clases destinadas a un autoanálisis grupal del proceso de la práctica. La evaluación se realizará sobre las respuestas que entreguen escritas (Revisar Formato de entrega de Trabajos Escritos) y la participación en los debates que se coordinen en clase.

Día 1:

Guía de preguntas

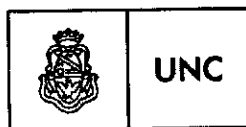
En relación a la planificación

1. -¿Cómo fue planteado el encuadre?
2. -¿Cómo se desarrollaron los encuentros en relación a los objetivos propuestos?
3. -¿Qué grado de participación grupal observaron? ¿El grupo se mantuvo enfocado en la tarea?
4. -¿Qué consideran que tuvo (o tiene) que modificarse teniendo en cuenta la respuesta del grupo a las actividades y dinámicas establecidas?

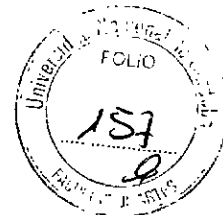
En relación a los emergentes

1. -¿Se observó algún tipo de emergente? Qué hipótesis de interpretación se puede hacer?
2. -¿Se están desarrollando estrategias de integración grupal?

Universidad
Nacional
de Córdoba

3. -¿Cómo evalúan la comunicación al interior del subgrupo de la práctica?

En general: ¿cuáles son los aspectos más importantes que consideran que hay que trabajar en la dinámica interna del sub-grupo de la práctica, como equipo coordinador?

Día 2:

Guía de preguntas

En relación a las problemáticas identificadas en la clínica anterior y en el proceso:

- 1) Qué estrategias se desarrollaron para atender esas problemáticas?
- 2) Cómo funcionaron esas estrategias? ¿Trajo algún cambio? ¿Cuál?
- 3) Qué hipótesis manejan en relación a la causa de los obstáculos observados?
- 4) Y qué hipótesis en relación a los hallazgos y avances de la tarea (explícita e implícita)?

En relación al rol del observador:

- 1) Cuál es el criterio de observación? Es decir, ¿cuáles son los aspectos a observar y analizar en los registros y crónicas de cada encuentro?

En relación a la coordinación:

- 1) ¿Cómo se dan las pautas? ¿Cómo influye en el trabajo y qué reflexión les merece en términos metodológicos?
- 2) Las actividades dan lugar a la participación activa? Se toma lo que se produce individual y grupalmente para hacer avanzar dialécticamente la tarea?

En relación a la etapa del proceso grupal:

- 1) En qué etapa del proceso creen que está el grupo teniendo en cuenta el grado de integración que observan entre los participantes y entre ellos y la tarea?
- 2) ¿Consideran que se ha avanzado en la construcción de un ECRO grupal (Esquema Conceptual Referencial Operativo)? ¿La creación de qué códigos grupales pueden identificar y cómo se reflejan en la tarea?

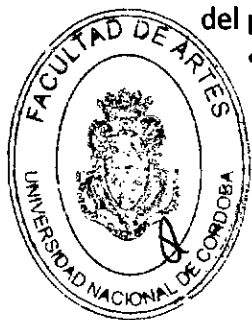
En general: ¿cuáles son los aspectos más importantes que consideran que hay que trabajar en la dinámica interna del sub-grupo de la práctica, como equipo coordinador?

Criterios de evaluación: serán ponderados la capacidad de autoanálisis individual y colectivo; el grado de manejo y apropiación crítica de los esquemas conceptuales y teóricos; el grado de cooperación grupal y flexibilidad crítica al momento del análisis, la presentación formal del escrito; la claridad conceptual y escritural en las respuestas dadas.

Parcial N° 2: Práctica grupal e informe final

Corresponde a la concreción del proyecto grupal evaluado anteriormente (en el parcial N°1). Cada subgrupo debe presentar un informe escrito final con el registro y análisis del proceso de la práctica realizada. Tiene que contener:

- Planificación con los objetivos y actividades de cada encuentro (con las modificaciones que haya sufrido respecto a la planificación inicial planteada en el proyecto).

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Crónicas o registros escritos de cada jornada con su correspondiente análisis del desempeño grupal y metodológico².
- Resultados. Reflexión final acerca de los logros y dificultades en relación a los objetivos propuestos y las problemáticas que fueron surgiendo en el proceso.

Criterios de evaluación: Capacidad de retroalimentar la teoría con la práctica, de autoanálisis crítico y de elaboración de un esquema conceptual referencial y operativo. Adquisición de herramientas metodológicas de análisis crítico del proceso grupal y producción de pensamiento individual y colectivo. Presentación formal, escritura y redacción.

Recuperatorios de Evaluaciones Parciales para alumnos promocionales y regulares:

De acuerdo al *Régimen de alumnos* vigente, los estudiantes en condición promocional y regular tendrán derecho a recuperar una de las instancias de evaluación parcial y un trabajo práctico.

Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

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

La cátedra se rige de acuerdo al *Régimen de alumnos* vigente disponible en el sitio web: <http://www.ffyh.unc.edu.ar/secretarias/academica/regimen-de-alumnos>

ESTUDIANTES PROMOCIONALES

-Será considerado PROMOCIONAL el/la estudiante 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.

-La cátedra exige la condición de un mínimo del 80% de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas para el/la estudiante PROMOCIONAL.

-Tienen derecho a recuperar un Parcial y un Trabajo Práctico.

ESTUDIANTES REGULARES

-Todo/a estudiante debidamente matriculado/a puede acceder a la CONDICION DE ALUMNO REGULAR, que implica la posibilidad de inscripción para aprobar la asignatura accediendo a un examen de una sola instancia, que podrá ser oral o escrita.

-Son estudiantes REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4

_____
Servirse de la guía de preguntas del Trabajo Práctico N° 2 para elaborar el análisis.

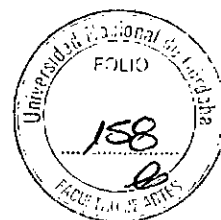
teatro

Facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

(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 estudiante REGULAR.

-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. Se rinde con el programa dado durante su año de cursado.

ESTUDIANTES LIBRES

-Los/las estudiantes que, estando debidamente matriculados/as 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 del/la estudiante.

-Previamente a su turno de examen, deben llevar a cabo la realización de una práctica de coordinación grupal de investigación escénica o didáctica para dar cuenta de la adquisición operativa de los conceptos. Para ello se requiere:

-Presentar a la docente vía e-mail el proyecto de coordinación usando para su elaboración la guía ofrecida en el corpus de estudio (Unidad III).

-Aprobar el proyecto con 6 o más de 6 para que pueda llevarse a cabo.

-Posteriormente a la realización de la práctica de coordinación para la cual fue elaborado el proyecto, el/la estudiante deberá entregar diez días antes del turno de examen un informe que dé cuenta de sus resultados. En él debe figurar:

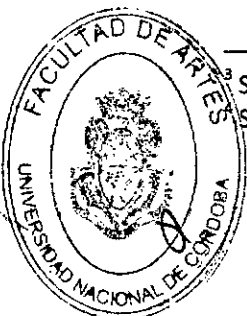
- Proyecto aprobado y planificación que contemple un mínimo de 8 encuentros (confeccionado en base a la guía ofrecida en el corpus de estudio, Unidad III).
- Crónicas o registros escritos de cada encuentro con su correspondiente análisis del desempeño grupal³.
- Resultados. Logros obtenidos en función de los objetivos y actividades propuestas.
- Dificultades y consideraciones para un futuro desarrollo ideal.

Se sugiere que el informe no supere las 30 páginas.

Importante: Quienes estén interesados en rendir en modalidad libre deben contactarse con la docente con suficiente tiempo de anticipación a los turnos de examen. Contacto: jazminsequeira@artes.unc.edu.ar

9. Cronograma tentativo⁴

³ Servirse de la guía de preguntas del Trabajo Práctico N° 2 para elaborar el análisis.
⁴ Sujeto a cambios según los emergentes didácticos, apropiación y el devenir de la tarea grupal.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Planificación organizada por Contenidos y Evaluaciones:

MARZO

21/03: Presentación de la cátedra y el grupo. Encuadre.

28/03: Introducción general al Grupo Operativo: perspectiva dialéctica del grupo centrado en la tarea, resistencias al cambio, estereotipos. Rol del coordinador. Dictado Práctico N°1

ABRIL:

04/04: Herramientas metodológicas para la formulación de proyectos de investigación/producción escénica y de proyectos didácticos. Dictado Parcial N°1

11/04: Relación entre *idea-teatra/idea-didáctica* y *metadología* en la didáctica y producción teatral. Diferencia entre principios, técnicas y procedimientos. Entrega Práctico N°1.

18/04: Ranciere y la emancipación intelectual. La coordinación en situación de enseñanza-aprendizaje.

25/04: El ensayo y el entrenamiento como campos de estudio. Importancia de la palabra y la pauta en la configuración del campo simbólico y práctico del proceso grupal. Modos de registro. Dictado práctico N° 2

MAYO:

02/05: El rol de la dirección teatral desde una perspectiva grupal.

09/05: Variables político-estéticas de la producción grupal y trabajo en equipo: distribución de las relaciones de poder y saber, jerarquías políticas, transversalidad o verticalidad de la tarea creativa. Teatro de grupo, de director, de autor.

16/05: Análisis de los principios que organizan las propuestas poético-metodológicas del S. XX. Esquema conceptual comparativo. (Entrega Práctico N° 2)

23/05: Exámenes

30/05: Teatros del cuerpo y el imaginario; teatros de estados y de la experiencia (Alberto Ure, Ricardo Bartís, Paco Giménez) Rol del observador. Análisis de crónicas emergentes.

JUNIO:

06/06: Perspectiva físico-materialista: Meyerhold y la *biamecánica*. 13/06: Lecoq y el *mimismo*. (Primera entrega del Parcial N° 1)

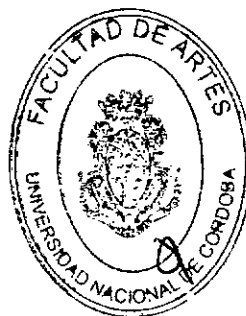
20/06: Feriado

27/06: El teatro como ceremonia ritual: Grotowski y la *vía negativa*.

JULIO:

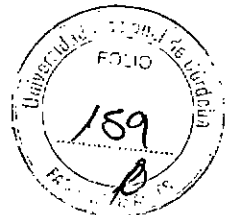
Receso Invernal y turnos de examen

AGOSTO:

Universidad
Nacional
de Córdoba

01/08: Antropología teatral: Barba y los *principios que retornan*. . (Entrega definitiva del Parcial N° 1)

08/08: Perspectiva psicológico-naturalista: Stanislavski y el "sí mágico"; las circunstancias dadas; el texto como pre-figurador de la escena. (Dictado Práctico N°3)

15/08: Feriado

22/08: ECRO; cono invertido y vectores de evaluación; roles informales.

29/08: Clínica de análisis de los procesos grupales de las residencias prácticas. (Práctico N°3)

SEPTIEMBRE:

05/09: Diferencia entre serie y grupo; etapas del proceso grupal según Sartre. (Dictado Parcial N° 2)

12/09: Clínica de análisis de los procesos grupales de las residencias prácticas. (Práctico N°3)

19/09: Turnos de examen

26/09: Informe de resultados. Elaboración de conclusiones finales, hallazgos y dificultades en el proceso grupal. (Recuperatorio de Parcial I)

OCTUBRE:

03/10: Clínica de análisis de los procesos grupales de las residencias prácticas

10/10: Feriado

17/10: Evaluaciones de recuperación de Prácticos

24/10: Muestra de resultados y autoevaluación de los proyectos de investigación escénica.

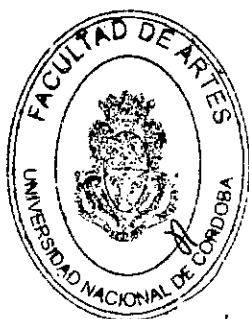
31/10: Balance y autoevaluación de los proyectos de enseñanza-aprendizaje. (Entrega parcial N° 2)

NOVIEMBRE:

7/11: Balance y cierre grupal. (Fin de clases)

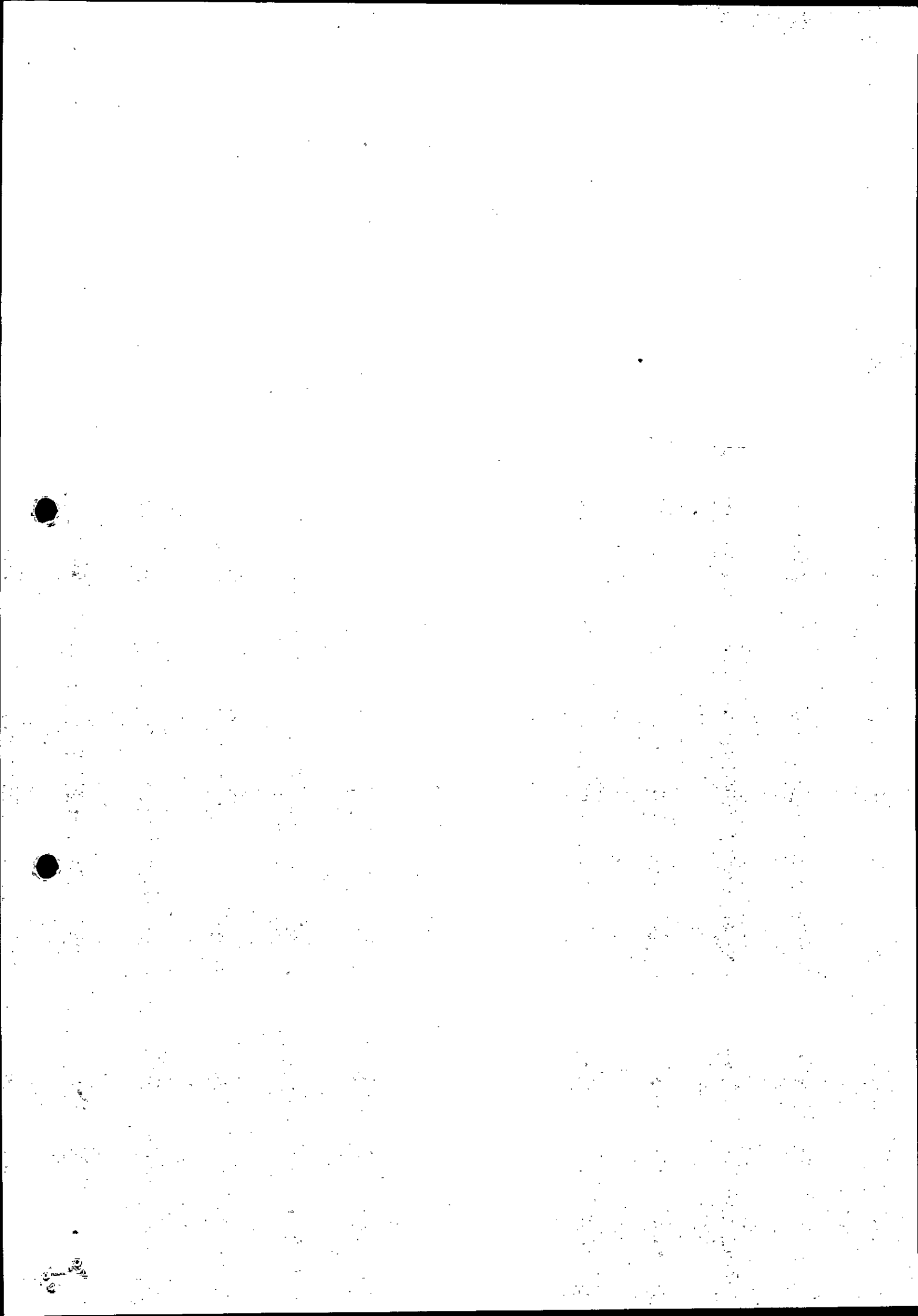
14/11: Coloquios Finales y firmas de libreta

Lic. Jazmín Sequeira
Lic. Verónica Aguada Berteá

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 39/18
MCD

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

Carrera/s: **LICENCIATURA EN TEATRO**

Plan: **1989**

Asignatura: **ANÁLISIS TEXTUAL I**

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: LIC. ANA GUILLERMINA YUKELSON

Prof. Asistente: LIC. CAROLINA CISMONDI

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

LIC. LETICIA PAZ SENA

TAMARA ABREGÚ

PAULA LAPUNZINA

KARLA TORRES KIJADA

AGUSTINA VARGAS VIEYRA

Adscriptos:

LIC. NOELIA GALLARDO

Distribución Horaria

Turno: **único**

Clases: **lunes de 9 a 11 hs y jueves de 12 a 14hs**

Lugar: **Pabellón Haití- Aula Dardo Alzogaray**

Clases de consulta: **Jueves de 14 a 15 hs. Box de profesores- Pab. Haití.**

Contacto electrónico: anayukelson@artes.unc.edu.ar

carolinacismondi@artes.unc.edu.ar

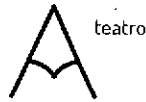
PROGRAMA

1- Presentación:

La asignatura *Análisis Textual I* comprende el estudio del texto teatral en su dimensión literaria y sus relaciones con la escena. Partimos de la consideración que el texto de autor no constituye en modo alguno un elemento estructurante de la puesta en escena sino, una materialidad significativa que permite pensar y proponer el teatro a través del funcionamiento de la palabra como parte de un proceso de enunciación colectiva.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

La palabra en el acontecimiento teatral presenta una especificidad que merece ser comprendida y analizada por los hacedores teatrales con el objetivo de entablar diálogos productivos que enriquezcan la complejidad de la escena o bien del trabajo dramático.

El abordaje del análisis de los textos teatrales "clásicos" y "contemporáneos" propuestos por la cátedra se hará a través de la proposición de herramientas metodológicas, que permita a los estudiantes pensar tanto en la elaboración de ensayos de análisis académico como de proyectos dramáticos desde una actitud creativa y particular frente a las dramaturgias de autor. Del mismo modo es de interés generar vínculos o bien aspectos de complementación con otras materias del tercer año de estudio de la carrera Licenciatura en Teatro que abordan la realización escénica de textos teatrales clásicos y contemporáneos como son Formación Actoral III, Integración III y Producción II.

El abordaje teórico-metodológico se apoyará en los estudios teatrales y en distintas disciplinas que contemplen al texto en tanto componente del acontecimiento teatral dentro del proceso de producción y recepción situado histórica y culturalmente, tales como la semiótica, la poética, la crítica y la filosofía teatral.

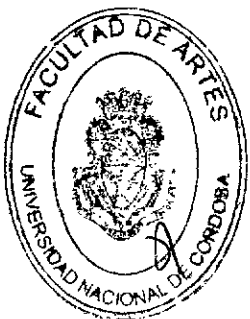
2- Objetivos

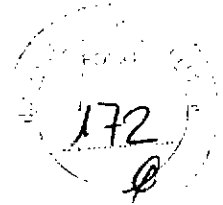
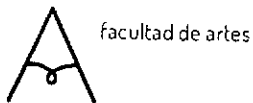
2.a. Objetivos generales

- Comprender y realizar el análisis de textos teatrales como una práctica reflexiva integrada a los procesos de realización escénica.
- Dimensionar las implicancias del análisis del texto teatral en la experiencia del trabajo teatral.

2.b. Objetivos específicos

- Reflexionar acerca de la especificidad del texto teatral en cuanto a su estructura y al funcionamiento de la palabra como materialidad.
- Adquirir herramientas metodológicas generales que abarquen las dimensiones descriptiva, semántica y pragmática para el diseño particular de análisis de textos teatrales.
- Comprender desde el análisis los procedimientos de intertextualidad como formas de re-escritura dramática.
- Conocer las implicancias del análisis dentro del trabajo dramático.

3- Contenidos

Unidad 1: CONCEPTIVAS DEL TEXTO TEATRAL

- 1.1. Aproximación a algunas conceptivas del componente textual en la dramaturgia: desde los enfoques de las ciencias del teatro como objeto de estudio.
- 1.2. Problemáticas estructurantes y de organización del texto teatral: presencia /ausencia del carácter subjetivo del discurso; destinatario múltiple; incompletud y condicionamientos espacio-temporales y de convención.
- 1.3. Tipos de textos en relación con las conceptivas dramáticas: textos pre-escénico; dramáticos escénicos; post-escénico; dramaturgia de autor, de dramaturgista, de adaptador o versionistas, dramaturgias de escena.

Unidad 2: ACERCAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS DEL TEXTO TEATRAL

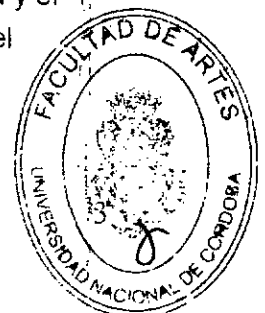
- 2.1. Propuestas de análisis de la micropoética del texto teatral desde los enfoques semióticos y dramáticos. Instrumentos para el análisis descriptivo del texto teatral: a) sistemas de cortes y formas de encadenamiento de la distribución de los discursos dialógicos y acotacionales; b) la ficción y sus distintos niveles: acción: fábula, intriga y conflicto; c) el personaje y sus conceptos relacionantes: actante, rol, función, etc, d) la relación entre los personajes y la acción dramática; e) el espacio y los mundo ficcionales; f) el tiempo y la disposición de las acciones.
- 2.2. Propuesta de análisis interpretativo del texto teatral como poética. El valor conceptual e ideológico del texto teatral.

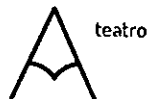
Unidad 3: ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PALABRA EN EL TEXTO TEATRAL.

- 3.1. El funcionamiento "fronterizo" vs el funcionamiento "perturbador de la palabra teatral entre la mimesis y el acontecimiento de lenguaje.
- 3.2. El funcionamiento de la palabra a través de la organización de enunciados: 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; otros modos de intercambios en las escrituras contemporáneas.

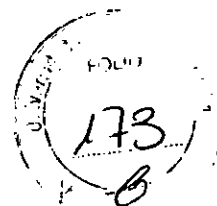
Unidad 4: EL ANÁLISIS Y SUS IMPLICANCIAS EN LA PRÁCTICA TEATRAL

- 4.1. Valoración del análisis del texto teatral 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.

facultad de artes

4.2. Consideraciones generales sobre las escrituras basadas en procedimientos transtextuales: versiones, adaptaciones, actualizaciones. Reconocimiento de procedimientos técnicos de reescrituras.

4.2. Valoración del análisis del texto teatral por la crítica artística.

Bibliografía obligatoria:

4- Bibliografía obligatoria

Unidad 1: CONCEPTIVAS DEL TEXTO TEATRAL

- DE MARINIS, M. (2005), "Re-pensar el texto dramático", en *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*, Buenos Aires: Galerna: pp.137-144.
- RYNGAERT, J.P.(2004), "¿Existe una especificidad del texto teatral?", en *Introducción al análisis teatral*, Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur:pp-11-20.
- DUBATTI, J. (2008), "Textos dramáticos y acontecimiento teatral", en *Cartografía Teatral. Introducción al Teatro Comparado*, Buenos Aires: Atuel: pp135-171.

Bibliografía complementaria

- SANCHIS SINISTERRA, J. (2002) "Adaptar/adoptar, en *La escena sin limite*. España- Ñaque editora. Pp.176-178.

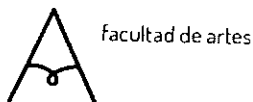
Obras para el análisis: selección de obras de la cartelera del teatro de Córdoba.

- *El cura* de José Luis Arce
- *Montando al Negro Iriarte* del Grupo los que dijeron Ohh", Dir. Paco Giménez
- *Roida. El suicidio de la casa paraíso* de Daniela Trákaly Martín Gaetán, Dir. Martín Gaetán.

Unidad 2: ACERCAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS DEL TEXTO TEATRAL

- DUBATTI, J. (2002), "El concepto de poética teatral", en *El teatro jeroglífico. Herramientas de poética teatral*, Buenos Aires: Atuel: pp.57-80.
- RYNGAERT, J.P.(2004), " El texto como objeto material"; "La ficción y su organización", en *Introducción al análisis teatral*, Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur: pp.35-43; 49-59;107-118.
- 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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

174
E

- SARRAZAC, JP. (dir) (2013), "Acción(es)", "Conflicto", "Fábula (crisis de la); "Personaje (crisis del), en *Léxico del drama moderno y contemporáneo*, México: Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas: Paso de gato: pp.37-41;57-61;92-97;167-172.
- SANCHIS SINISTERRA, J (2002), "Personaje y acción dramática" en *La escena sin límite*. España- Ñaque editora. Pp202-215.
- 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 3: ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PALABRA EN EL TEXTO TEATRAL.

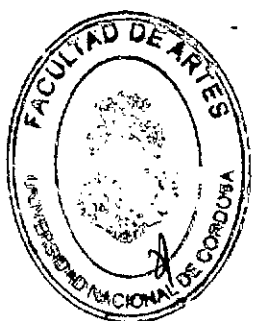
- SANCHIS SINISTERRA, J. (2012), "Proemio Narraturgia: un lapsus conceptual", en *Narraturgia: dramaturgia de textos narrativos*, México: Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas y Paso de gato:pp9-20.
- SANCHIS SINISTERRA, J. (2007),"La palabra alterada", en *Cuadernos de picadero*. N°7, agosto. Buenos Aires: Ed. INT:pp.25-29.
- 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.

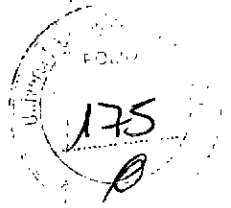
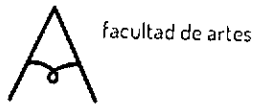
Bibliografía complementaria

- KARTUN, Mauricio (2007), "Dramaturgia y narrativa. Algunas fronteras en el cielo", en *Cuadernos de Picadero*. N°13, noviembre. Buenos Aires: Ed. INT:pp.4-7.
- SARRAZAC,JP. (2013), "Reparto de voces", en *Nuevos territorios del diálogo* de J.P. Ryngaert (dir). México. Paso de Gato. Pp.17—22.

Unidad 4: EL ANÁLISIS Y SUS IMPLICANCIAS EN LA PRÁCTICA TEATRAL

- HORMIGÓN, A (2011), "Dramaturgia y práctica dramática: Tareas y funciones del dramaturgista", en *La profesión del dramaturgista*. Madrid. ADE: pp.11-66.
- FINZI,A. (2007) , "Capítulo IV. Dinámica de la adaptación teatral en el dominio del sistema de las artes", en *Repertorio de técnicas de adaptación dramática de un relato literario*, Córdoba: Ediciones el Apuntador:pp.87-110.

- TRANCON, S. (2006), "Dramaturgia y crítica teatral", en *Teoría del teatro. Bases para el análisis de la obra dramática*, Madrid: Editorial Fundamentos: pp. 429-437.

Bibliografía complementaria

- GENETTE, G. (1989), "Cinco tipos de transtexualidad; entre ellos, la hipertextualidad" y "Algunas precauciones", en *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*, España: Taurus: pp.9-20.

Obras para el análisis en clase a partir de la Unidad II

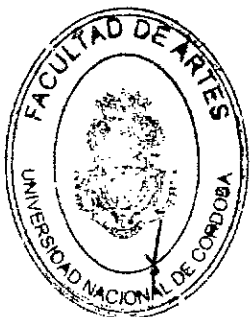
- SOFOCLES (1981), *Antígona*, en *Tragedias*. Madrid. Ed. Gredos.
- GAMBARO, Griselda (2011), *Antígona furiosa*, en *Teatro III (1980 a 1991)*. Buenos Aires. Ed. De la Flor.

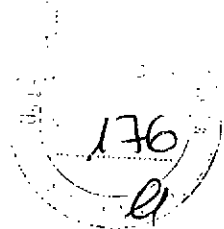
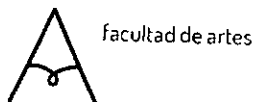
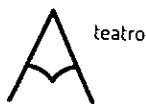
Obras para el análisis de aplicación en evaluaciones a partir de la Unidad III

- IBSEN, Henrik (1959), *Hedda Gabler*, en *Teatro completo*. Madrid. Ed. Aguilar. Trad. Else Wasteson
- VERONESE, Daniel (2009), *Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo*. Buenos Aires (inédito)
- SHAKESPEARE, William (1960), *Hamlet*, en *Obras completas*. Madrid. Ed. Aguilar. Trad. Luis Astrada Marin.
- CANO, Luis Gabriel (2004), *Hamlet de William Shakespeare*. Buenos Aires (inédito)

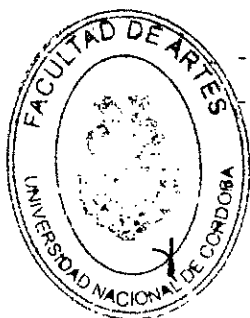
6. Bibliografía ampliatoria de las

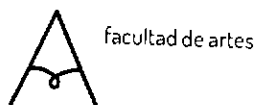
- ABIRACHED, R. (1994), *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Madrid: ADE.
- BOBES NAVES, MC. (1997), *Semiología de la obra dramática*, Madrid: Arco/Libros.
- DELEUZE, G. (2003), *Superposiciones*, Buenos Aires: Ed. Artes del Sur.
- DE MARINIS, M. (2005), *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*, Buenos Aires: Galerna.
- FINZI, A. (2007), *Repertorio de técnicas de adaptación dramática de un relato literario*, Córdoba: Ediciones el Apuntador.
- DUBATTI, J. (2002), *El teatro jeroglífico. Herramientas de poética teatral*, Buenos Aires: Atuel.
- -----(2008), *Cartografía Teatral. Introducción al Teatro Comparado*, Buenos Aires: Atuel.
- -----(2009), *Concepciones de Teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*. Buenos Aires. Ed. Colihue.

- GARCIA BARRIENTOS, JL. (2004), *Teatro y ficción*, Madrid: Fundamentos.
- GENETTE, G. (1989), *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*, España: Taurus.
- HORMIGÓN, A (2002), *Trabajo dramático y puesta en escena*, Madrid: ADE.
- -----(2011), *La profesión del dramaturgista*, Madrid. ADE.
- KARTUN, Mauricio (2007), "Dramaturgia y narrativa. Algunas fronteras en el cielo", en *Cuadernos de Picadero*. Nº13, noviembre. Buenos Aires: Ed. INT:pp.4-7.
- LAVATELLI, J. (2009), *Teoría teatral contemporánea*. Tandil. Univ. Nac. del Centro de la Pcia. Bs. As.
- LEHMANN, H.T. (2013), *Teatro posdramático*, México: CENDEAC y Paso de Gato:pp.
- OLIVA BERNAL, C.(2004), *La verdad del personaje teatral*, Madrid: Universidad de Murcia.
- PAVIS, P. (1998), *Diccionario del teatro*, Madrid: Paidós.
- RYNGAERT, J.P.(2004).*Introducción al análisis teatral*, Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.
- RYNGAERT, JP. (Dir) (2013), *Nuevos territorios del diálogo*. México. Paso de gato.
- SANCHIS SINISTERRA, J. (2002) *La escena sin límite*. España- Ñaque editora.
- -----(2007),"La palabra alterada", en *Cuadernos de picadero*. Nº7, agosto. Buenos Aires: Ed. INT:pp.25-29.
- -----(2012),*Narraturgia: dramaturgia de textos narrativos*, México: Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas y Paso de gato.
- 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, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas: Paso de gato.
- TRANCON, S. (2006), *Teoría del teatro. Bases para el análisis de la obra dramática*, Madrid: Editorial Fundamentos.
- UBERSFELD, A. (1989),*Semiótica teatral*, Madrid: Cátedra/ Universidad de Murcia
- -----(1997), *La escuela del espectador*, Madrid: ADE.
- -----(2002), *Diccionario de términos claves del análisis teatral*, Buenos Aires:Galerna.

------(2004), *El diálogo teatral*, Buenos Aires: Galerna.

5- Propuesta metodológica

Partimos de la consideración que el proceso de aprendizaje de los estudiantes tiene lugar a partir de una iniciativa propia de producción de conocimientos, por lo cual el docente precisa estimular el deseo por conocer y comprender. 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 teatral. 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 teatrales de modo de poder interrelacionar y poner en tensión los conceptos.

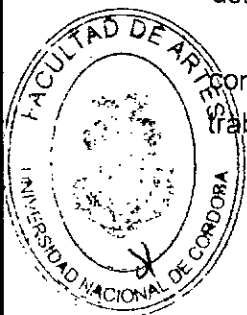
La dinámica de clases se propone en una continua interacción docente-alumnos; realizando la presentación de temas, autores y conceptos por parte de la docente, y llevando el desarrollo, ejemplificación y profundización a partir de las inquietudes, aportes y cuestionamientos de los estudiantes. Las conclusiones parciales se llevarán a cabo en puestas en común que contemplen el seguimiento y la continuidad entre los temas.

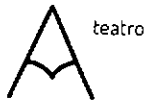
El análisis de textos teatrales será enriquecido con la observación de registros filmicos y la asistencia a obras, de modo de poder analizar diferentes posibilidades de relación entre la escena y el texto. Se invitará a algunos dramaturgos o directores cordobeses para compartir sus procesos creativos, con el fin de favorecer el intercambio entre la Facultad de Artes y los hacedores del teatro de Córdoba, instando a que los estudiantes asuman un posicionamiento crítico-creativo y autogestivo en su práctica teatral futura.

Como la asignatura corresponde al tercer año de la carrera de Licenciatura en Teatro, resulta importante profundizar en los 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, propondremos actividades que impliquen lectura previa de la bibliografía obligatoria, señalando los aportes principales del autor y también los aportes del propio 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 parciales, ya que apostamos a que el debate de ideas contribuye a ampliar la comprensión y complejizar la propia mirada. De igual modo se promoverá 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.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

178
①

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

Esta asignatura entiende la instancia de evaluación como parte del proceso de aprendizaje del estudiante. La evaluación procurará reflejar lo que el estudiante logró 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: Conceptivas del texto teatral Modalidad: escrito- grupal. Elaboración de un ensayo de análisis crítico sobre una obra de teatro de la cartelera en la ciudad de Córdoba seleccionada, y su relación con la problemática de los tipos de textos en relación con las conceptivas dramáticas. Fecha de presentación preliminar: 10 de abril. Fecha de presentación: 17 de abril.

Trabajo Práctico 2: Contenido a evaluar: El funcionamiento de la palabra a través de la organización de enunciados Modalidad: escrito- grupal. Elaboración de un ensayo de análisis crítico comparativo de las obras seleccionadas para la aplicación. Fecha de presentación preliminar: **5 de junio.** Fecha de presentación: 8 de junio

Parcial 1: Contenidos a evaluar correspondientes a la unidad 2 Modalidad: escrito e individual. Elaboración de un análisis de aplicación de los contenidos 1 y 2 aplicado a las obras seleccionadas. Fecha: 15 de mayo

Parcial 2: Contenidos a evaluar: correspondientes a la unidad 4. Modalidad: escrito – individual. Elaboración de un proyecto dramático a partir de una de las obras del corpus elegido. Fecha: 26 de junio.

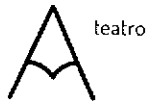
7- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

ESTUDIANTES PROMOCIONALES

Será considerado *PROMOCIONAL* el alumno que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la *PROMOCION*. La cátedra no exige la condición de un mínimo de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas para el estudiante *PROMOCIONAL*. Los

teatro

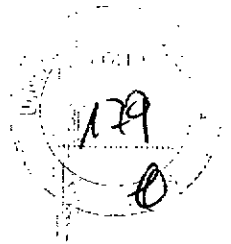

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 **REGULARES** aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno **REGULAR**. La cátedra no exige la condición de un mínimo de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas para el estudiante **REGULAR**. Los alumnos tienen derecho a recuperar un parcial y un trabajo práctico. La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años, a partir de que se deja constancia fehaciente de que el alumno accede a esa condición. El alumno rinde con el programa dado durante su año de cursado. El examen es oral con el tribunal de examen designado para cada fecha.

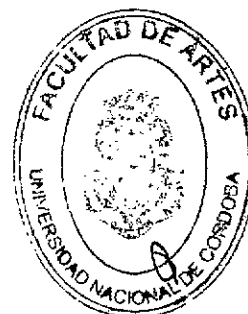
ESTUDIANTES LIBRES

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

La cátedra establece como requisito previo a la presentación de los exámenes de los alumnos libres, un ensayo de análisis por escrito la comparación de dos obras propuestas en el programa. En dicho análisis deberá especificar el marco teórico y metodológico de 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.

Cronograma tentativo

- **Desarrollo de las unidades en clases teórico-prácticas:**
  - Unidad I: Del 20 de marzo al 10 de abril;
  - Unidad II: Del 20 de abril al 11 de mayo;
  - Unidad III: Del 15 de mayo al 5 de junio;
  - Unidad IV: Del 12 al 22 de junio.

- **Evaluaciones de Trabajos Prácticos:**

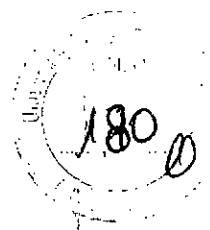
teatro

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

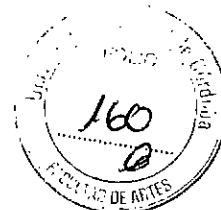
- Trabajo Práctico N°1: Instancia preliminar a la presentación: **10 de abril**. Fecha de entrega y Encuentro con los hacedores: **17 de abril**. Ambas fechas requieren de la presencialidad del estudiante en forma obligatoria.
- Trabajo Práctico n°2: Instancia preliminar a la presentación: **5 de junio**. Fecha de entrega: **8 de junio**.
- **Evaluaciones de Parciales:**
  - Parcial N°1: fecha de entrega: 15 de mayo;
  - Parcial N°2: fecha de entrega: **26 de junio**.
- **Evaluación de recuperatorios de trabajos prácticos y parciales**: la cátedra contempla una sola fecha de recuperatorio de las evaluaciones: **29 de junio**.

Lic. Ana Guillermina Yukelson
Leg. 32.814

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
KCD

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

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

Carrera/s: TEATRO

Plan: 1989

Asignatura: DISEÑO ESCENOGRÁFICO I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: SANTIAGO PÉREZ (santiagoperez@artes.unc.edu.ar)

Prof. Asistente: FACUNDO DOMÍNGUEZ (facundodominguez@artes.unc.edu.ar)9

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: JULIETA RETA CARDINALI

Adscriptos: YANINA PASTOR

Distribución Horaria

Turno único: LUNES DE 11:30 A 14:00 HS

Facebook: Diseño Escenografico I 2017

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

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.

Fundamentos Particulares

INSTRUMENTAR aquellos niveles de conocimiento disciplinar del teatro y

Del diseño del espacio teatral que corresponden a la asignatura

Natura y a tercer año de estudios de la carrera .

ENMARCAR en dichos niveles, la pedagogía y la didáctica del curso.

teatro

facultad de artes

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 debate , exploración, descubrimiento y práctica del diseño.

Nivel de conocimiento de la profesionalidad, es el nivel de la ética, de las ideologías, del rol del diseñador en el equipo y en la realidad en cuya confrontación se profesionaliza.

Nivel de conocimiento de la creatividad, éste es el nivel de la formación de un 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:

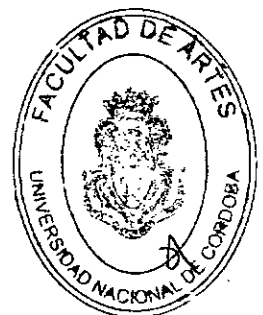
El espacio escénico como hecho generador de un modo de comunicación
Los procesos creativos del diseño espacial
La temporalidad y materialidad de un espacio teatral.

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 dramáticos y de puesta en escena.
Utilizar la expresión gráfica y maquetaría como herramientas 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.
Analizar y verificar los ámbitos dramáticos históricos y contemporáneos.

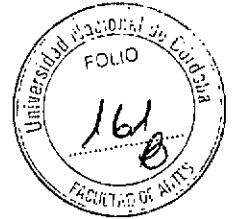
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 de diseño de 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 escenográfico para un texto dramático clásico.

Representación gráfica técnica.

4- Bibliografía

R. Arheim, ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL Ed Alianza 1992

R. Arheim, EL PENSAMIENTO VISUAL Ed Alianza 1994

A. Aronson. AMERICAN SET DESIGN Ed. Phaidón 1985

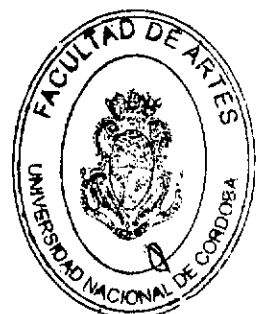
Bauhaus 1919-1933 BAUHAUS, archivo. M Droste, Colonia Taschen 1991

P. Ducassé. HISTORIA DE LAS TÉCNICAS, Ed Eudeba. Bs.As. 1985

P. Brook EL ESPACIO VACÍO Barcelona. Ed. Península 1973

G Dorfler EL INTERVALO PERDIDO Ed lumen 1984

Meyerhold. TEORIA TEATRAL. Madrid, ed. Alianza 1981

teatro

facultad de artes

- J. Svoboda THE SECRET OF THE THEATRICAL SPACE Ed. Burian 1993
Anne Ubersfeld LA ESCUELA DEL ESPECTADOR Madrid adee 1996
J:Glecat AL ENCUENTRO DE BS.AS. Gob. BsAs 2001
E. Gordon Craig EL ARTE DEL TEATRO Col Escenología 1987
M.Sausmaraes DINAMICA DE LA FORMA VISUAL EN LAS ARTES PLASTICAS ed. Gilli 1996
E. Gombrich HISTORIA DEL ARTE
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
Santos Zunzunegui Pensar la imagen Ed Cátedra Universidad del país Vasco 2000

5- Propuesta metodológica:

Se desarrollarán en forma individual 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.

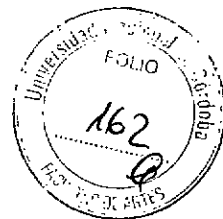
Proyecto de dos diseños espaciales a partir de un poema de Borges y de un cuento de Italo Calvino y el diseño de un espacio escénico para MACBETH de Shakespeare en el Teatro del Libertador Gral. San Martín de Cba.

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 individuales.

6- Evaluación:

Las evaluaciones serán de acuerdo a los trabajos prácticos y dos parciales anuales. Se evaluarán los procesos creativos y técnicos de las presentaciones orales y gráficas puntuando proceso, diseño, gráfica y capacidades para adaptar criterios de diseño.

7- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:
según normativa vigente

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.

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**.

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

La evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

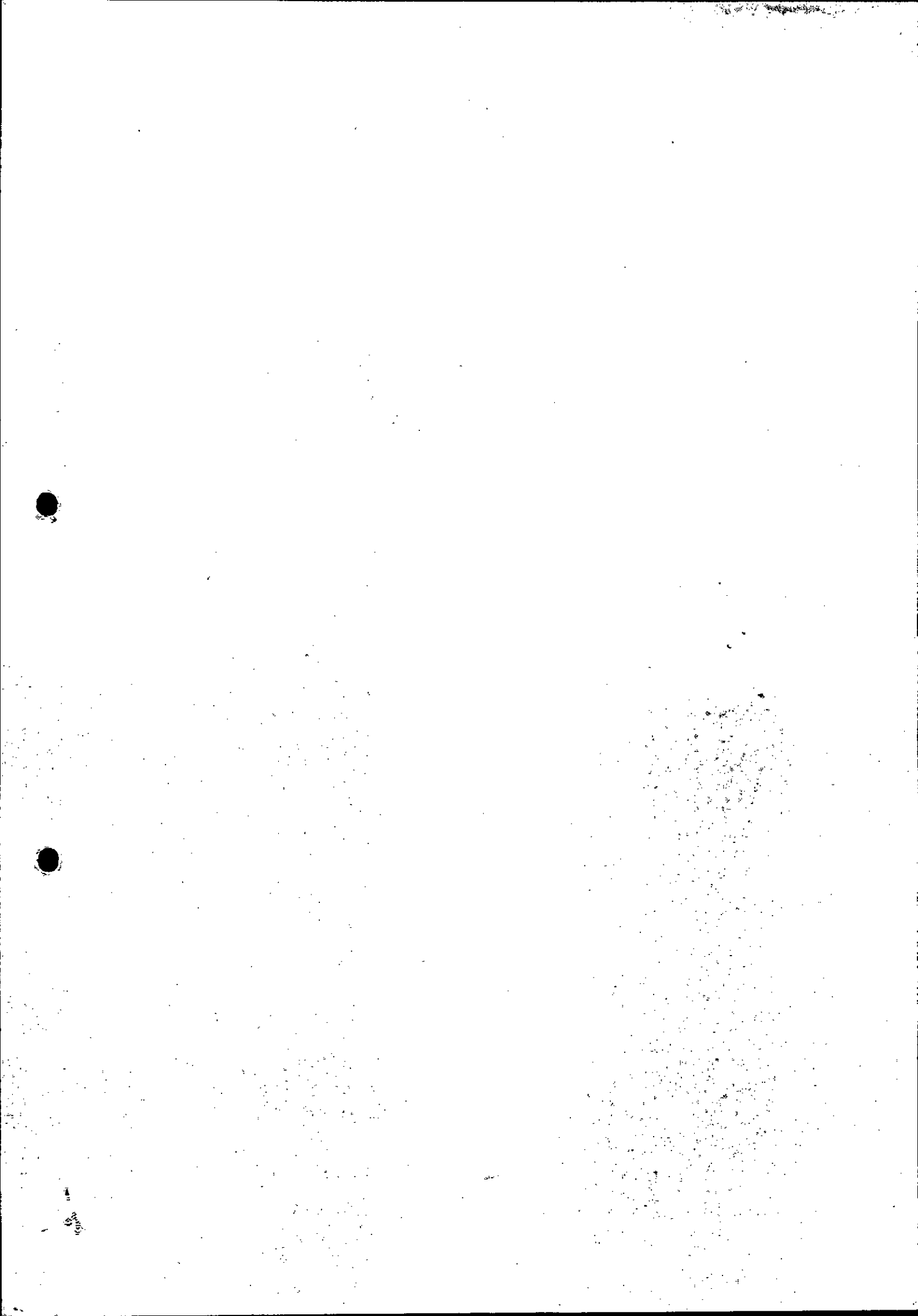
Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

TPN°1	3 de Abril	2017
TPN°2	15 de Mayo	2017
PARCIAL N°1	19 de Junio	2017
TPN°3	28 de Agosto	2017
TPN°4	18 de Setiembre	2017
PARCIAL N°2	13 de Noviembre	2017

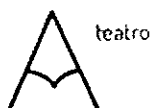
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18

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

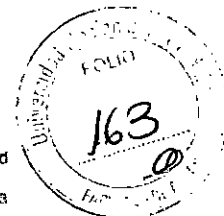
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Teatro   **Plan: 89**

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Asignatura: REALIZACION APLICADA II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lilian Mendizabal

Adscriptos: Salome Kuitca
Agustina Marquez

- Ayudantes Alumnos:

Guillermo Baldo
Sol Magliano

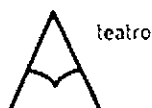
Distribución Horaria

Jueves de 9 a 11 hs. (días asignados para el desarrollo de la asignatura).

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

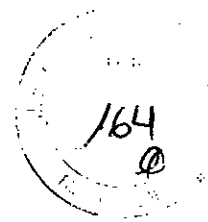

teatro

facultad de artes

PROGRAMA ANUAL 2017

"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, Realización aplicada II, 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.

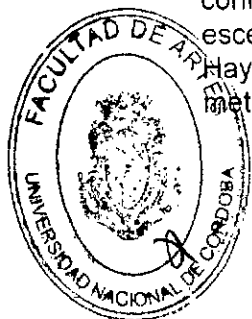
Enfoques

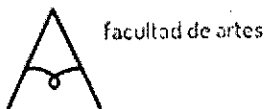
El objetivo principal de esta asignatura es investigar el arte como lenguaje: articulación de diversos modos de expresión para configurar otro espacio en el imaginario del receptor. Proceso de creación que genera redes de conocimiento a través de la experiencia plástica. Las prácticas están enfocadas 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,

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 diversas 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

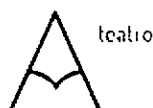
UNIDAD VI: La desmaterialización, nuevas estéticas

- 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

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 como estas fueron determinando al teatro como disciplina interdisciplinar.
- 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

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.

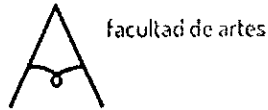
Requisitos de alumno Promocional:

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.

Modalidad de examen libre

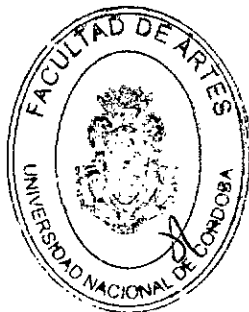
El examen libre de esta materia constará de cinco partes:

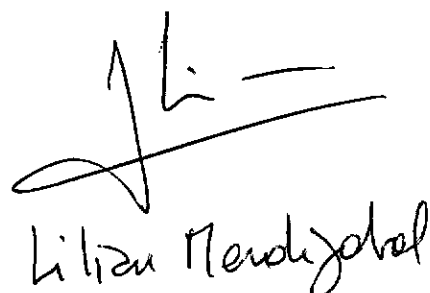
- 1- Evaluación escrita y oral de contenidos teóricos de la materia (apunte de cátedra).
- 2- Desarrollo de técnicas de realización de un vestuario de ficción a partir del recurso del reciclado, dando cuenta del trabajo a partir del registro fotográfico del proceso y de la presentación del mismo en el 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.

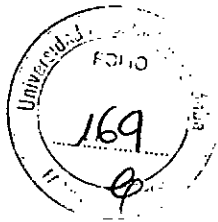
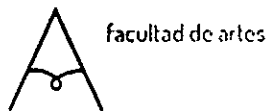
Horario:

Días jueves de 9 a 11 hs.

Horario de consulta: jueves de 11 a 14hs.

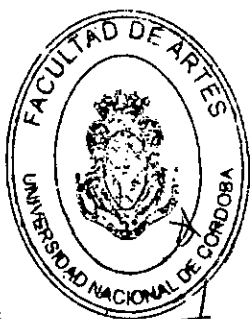

Lilian Mendizábal

Aplicada 2 - Cronograma de clases / prácticos / parciales

Marzo 23 Presentación de la materia, <u>pedido de material</u> para realización de vestuarios	marzo 30 paro			
abril 6 <u>clase taller</u> entrega de informe sobre documental Innsaei	abril 13 viernes santo - feriado	abril 20 <u>calificación de vestuario - TP 1</u>	abril 27 Ranciere, el espectador emancipado	
mayo 4 El teatro post dramático	mayo 11 El teatro expandido Entornos mixtos	mayo 18 Consignas de exposiciones grupales para trabajar texto.	mayo 25 semana de mayo - examen	que es el arte contemporáneo? Terry Smith 14 grupos
junio 1 <u>Parcial escrito I</u> <u>Sobre los textos trabajados en clase</u>	junio 8 <u>Consignas de trabajo en la parisina, muestras de trabajos anteriores.</u>	junio 15 que es el arte contemporáneo? Terry Smith TP 2	junio 22 que es el arte contemporáneo? Terry Smith TP 2	Junio 29 que es el arte contemporáneo? Terry Smith TP 2
julio 6 <u>Recuperatorio 1º parcial</u>	julio 13 <u>RECESO</u>	julio 20 <u>RECESO</u>	julio 27 semana de examen	
agosto 3 <u>clase taller</u> TP3	agosto 10 <u>clase taller</u> TP3	agosto 17 <u>clase taller</u> TP3	agosto 24 <u>clase taller La materialidad y su semántica</u>	
Agosto 31 <u>clase teórica:</u> <u>Exposición sobre nuevas tecnologías</u>	septiembre 7 <u>clase taller</u>	septiembre 14 <u>clase taller</u>	septiembre 21 semana de examen	septiembre 28 <u>clase taller</u>
octubre 5 <u>clase taller</u>	octubre 12 <u>parcial Nº 2</u>	octubre 19 <u>clase taller</u>	octubre 26 <u>PRESENTACIÓN EN PARISINA - TP 4</u>	
noviembre 2 <u>Parcial escrito II</u> Reflexiones sobre la producción del teatro de Córdoba	noviembre 9 Recuperatorio Parcial Nº 2	noviembre 16 Entrega de actas Fin de clases firma de libretas	noviembre 23 semana de exámenes	

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 29/18
HCD

Lilia Mendybol

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Carrera/s: Licenciatura en Teatro Plan: 1989

Asignatura: INTEGRACIÓN III

Equipo Docente:

- *Profesores:*

Prof. Titular: Francisco Daniel Giménez

Prof. Asistente : Marcelo Arbach

- *Ayudantes alumnos y Adscriptos:*

- Ayudante alumno: Pehuén Olea

Adscriptas: Viviana Grandinetti, Lourdes Dolphin

Distribución Horaria Desarrollo de la asignatura (primer cuatrimestre): viernes de 9 a 14 h / Horario de atención a los alumnos: miércoles de 11 a 12 h

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Durante el primer cuatrimestre, esta Cátedra, diseñada en el tercer año de la Licenciatura en Teatro, se centrará sobre la noción de *Integración* apuntando al reconocimiento de diferentes procedimientos y nociones teatrales para la planificación, diseño y construcción de escenas.

El motivo de trabajo será partir de un material bruto, elegir un texto clásico (Se entiende por texto clásico aquél que merece ser considerado como modelo, aquél que pertenece a la Antigüedad Greco-Latina; aquél que la tradición ha considerado importante, aquél que es reconocido en todas las épocas como un referente teatral) y seleccionar una o varias escenas para mostrar, luego de seleccionar y de integrar nociones adquiridas en otras Cátedras, los procesos seguidos en esta primera parte del año.

Partiendo del concepto primero de la palabra "*integración*" y aplicándolo a nuestro objeto de estudio, se puede afirmar que existen obras de teatro donde se integran elementos que "le dan sabor" al texto de partida, comúnmente llamado "texto original". Esta necesidad de "integración" es una nueva forma de procesar un mundo futuro. Y es precisamente el teatro el que nos da la posibilidad de ver cómo se conjugan estos

Universidad
Nacional
de Córdoba

elementos. Pero se necesita tiempo: unir materiales y elementos según los gustos y preferencias de los actores (cantar, bailar, recitar, por ejemplo). Pero también estos materiales pueden integrarse arbitrariamente, desestimando lo conocido y animándose a transitar por lo desconocido o impensado.

Habría que preguntarse cómo se llega a esta conjunción de elementos. Simplemente a través de devoluciones, ideas, propuestas, etc; en una palabra desde lo más simple a lo más complejo. Una vez que esta "integración" es satisfactoria, se van agregando elementos más insólitos, para lograr sorprender, desconcertar al observador, dejando de lado los clichés.

2- Objetivos

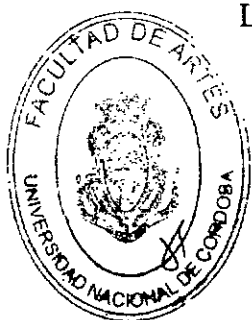
Consideramos la *integración* como el objetivo fundamental a cumplir por el alumno en el primer cuatrimestre del año académico

Se pretende que el alumno:

- integre los saberes, prácticas y habilidades aprendidos en toda la serie de materias del área de formación actoral de todos los años cursados, atendiendo a las diferentes problemáticas surgidas a partir del trabajo sobre la construcción de una escena, y luego, sobre la construcción de un personaje para la producción final del hecho teatral.
- 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.
- reconozca las distintas nociones y actos de habla que están presentes en la actuación para poder aplicarlos a la propuesta de la Cátedra.
- utilice y analice las nociones para aplicarlas en el segundo cuatrimestre en la materia Producción.

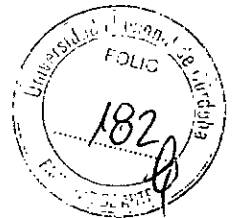
3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

La Cátedra trabajará sobre diferentes procedimientos de integración. Es así como

Universidad
Nacional
de Córdoba

se plantearán, en las distintas UNIDADES, problemáticas de construcción de escenas para ser resueltas por medio del uso de diferentes nociones integradas en un juego de “trinidades” o “tríadas”.

Unidad I

Dicho, Hecho, Mostrado

Unidad II

Tiempo, Espacio, Materia.

Unidad III

Trabajo, Recreo, Tormento

Unidad IV

Ataque, Defensa, Cura

Unidad V

Ornamento, Ruina, Normal

Unidad VI

Erecto, Laxo, Retraído

Unidad VII

Lo que hay, lo que sale, lo que se quiere

Unidad VIII

Estética, Técnica, Compenetración

Unidad IX

Desesperación, Violencia, Silencio

Unidad X

Público, Intimo, Privado.

Al final de cada una de estas unidades, los estudiantes deberán aplicar estas tríadas en las escenas elegidas.

Por otra parte, a través de distintos NÚCLEOS TEMÁTICOS se los sensibilizará a:

1. ser y estar en escena
2. trabajar sobre sí mismo y sobre su personaje;

Universidad
Nacional
de Córdoba

3. diferenciar entre rol y personaje, movimiento y acción, tarea y comportamiento;
4. conocer y aplicar procedimientos técnicos para la construcción de escenas y procedimientos de analogías para la comprensión del trabajo actoral;
5. profundizar sobre las problemáticas de interpretación.

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

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

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

Serano, Raul; *Nueva tesis sobre Stanislavski*, Atuel, Buenos Aires, 2004.

Y obras "clásicas" elegidas por los estudiantes.

5- Bibliografía Ampliatoria

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

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

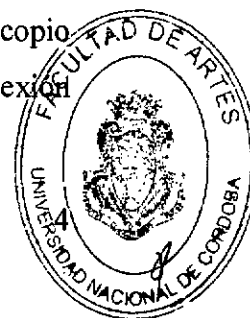
Feral, Josette, *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna, 2004.

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

6- Propuesta metodológica:

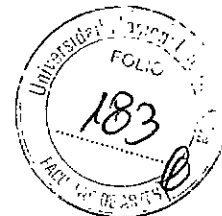
Dado que la modalidad de la cátedra es "de taller", se trabaja a partir y sobre las dificultades y búsquedas del alumno para el diseño y construcción de las escenas donde debe asumir un rol y componer un personaje cuya naturaleza le es ajena y cuyo recorrido está determinado de antemano por el autor dramático. Es decir, se trabajará sobre las diferentes problemáticas de la construcción del hecho teatral en general.

Es necesario que los alumnos adquieran el hábito de completar sus registros personales escritos regularmente donde expresen sus dudas, preguntas, conclusiones, observaciones, devoluciones, hallazgos y problemáticas. Se pretende que el estudiante desarrolle la práctica fundamentalmente oral (claridad, coherencia, cohesión), el acopio de conclusiones a partir de los textos consultados para adquirir el hábito de la reflexión sobre la práctica.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cada grupo hará tres presentaciones de escenas de la obra clásica elegida a lo largo de este primer cuatrimestre para encontrar la sustancia, el producto adecuado, que conducirá a los estudiantes, en la segunda mitad del año, a la Cátedra de Producción donde dará cuenta de los procesos empleados a lo largo de todo el año y presentará un producto acabado.

7- Evaluación

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

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

- 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.

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

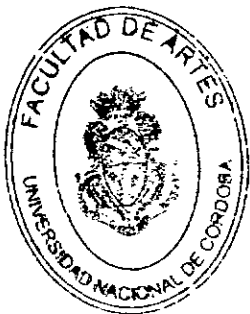
Quedarán *libres* aquellos alumnos que no aprueben el 80 % de los trabajos prácticos y al menos un parcial.

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

1	31 de marzo	Clase expositiva	Presentación de la cátedra. Exposición de la metodología.
2	7 de abril	Clase teórico práctica	Exposición de nociones para la composición escénica
3	21 de abril	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
4	28 de abril	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
5	5 de mayo	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
6	12 de mayo	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
7	19 de mayo	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
8	2 de junio	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
9	9 de junio	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
10	16 de junio	Prácticos	Presentaciones de escenas por grupos. Devoluciones.
11	23 de junio	Parciales	Presentaciones finales de escenas por grupos.
12	30 de junio	Parciales	Coloquios finales
13	7 de julio	Cierre	Coloquios finales

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
HCD

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

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Plan: 1989

Asignatura: SEMINARIO DE TECNICAS ACTORALES I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Roberto Videla

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente: Rodrigo Cuesta

Prof. Ayudante:

Distribución Horaria:

Turno único: miércoles de 9.30 a 11.30 hs.

Consulta: miércoles de 11.30 a 12 hs.

robertovidela@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

1-Fundamentación / Enfoques / Presentación:

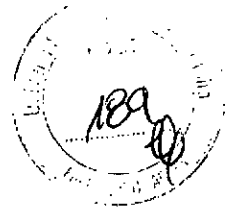
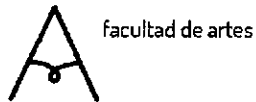
A lo largo de la licenciatura los alumnos no tienen materias relacionadas con la actuación para cine o video. En este seminario se quiere abordar de un modo más específico la actuación para video y cine. En el cuatrimestre los alumnos trabajan en otro seminario junto a alumnos del Departamento de Cine y TV y se enfrentan concretamente a dirigir y actuar con gente preparada para eso. Por lo tanto, desarrollan habilidades complementarias y a la vez diferenciadas: conocimientos de dirección y una aproximación a la actuación.

2-Objetivos

-A través del conocimiento de las técnicas de actuación y de su instrumentación práctica lograr actuaciones vivas, dinámicas, creativas, apasionadas y a la vez conscientes, íntimamente ligadas al medio técnico cinematográfico.

-Concebir la actuación cinematográfica unida al proceso de construcción del guión cinematográfico, relacionada con el ritmo, el montaje, la división en escenas y secuencias, el movimiento de cámara, la iluminación, etc.

-Profundidad y rigor en el análisis del texto original y del guión cinematográfico para encontrar el recorrido específico del actor.

3-Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

-Los núcleos temáticos son una breve introducción a la **historia del cine y del lenguaje cinematográfico**, el **método de acciones físicas**, el trabajo sobre **memoria emotiva** como herramienta necesaria, el trabajo sobre la **construcción del personaje**.

-Los núcleos temáticos son muy variados y están consignados en detalle en el programa. Es un programa de máxima, o sea que soy consciente de que no se puede desarrollar en su totalidad y en profundidad, pero sirve casi como un manual operativo para que los alumnos lo consideren cuando se enfrenten a la actuación en cine o video.

Unidad 1

Breve historia del cine y sus escuelas de actuación y sus maestros:

-Cine mudo -Expresionismo -Realismo soviético -Neorrealismo italiano -Nouvelle vague -Free Cinema -New American Cinema -Joven cine argentino, etc.

-Los maestros: Griffiths, Chaplin, Eisenstein, Billy Wilder, Visconti, Fellini, De Sica, Buñuel, Kazan, Welles, Ray, Mijalkov, Bergman... Los argentinos: Martel, Sorín, Trapero, los jóvenes realizadores cordobeses.

-Escuelas de actuación

-Lee Strasberg y el Actor's Studio

-La memoria emotiva

-Las acciones físicas

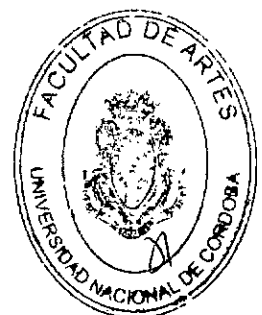
-La actuación "documental"

Breve introducción al lenguaje cinematográfico: el montaje, la toma secuencia, la producción, etc.

Unidad 2

La actuación:

- La relación con el espacio
- Relación con el ritmo
- Con los demás
- Eliminación de las tensiones innecesarias
- El principio de acción-reacción
- Impulso-*contraimpulso*
- El dibujo del movimiento

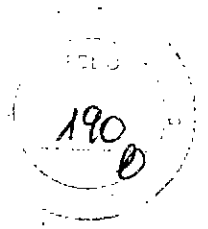
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Energía y direcciones contrapuestas
- El stop-Fluido-liviandad-irradiación de la energía
- Facilidad-Forma-Unidad del movimiento
- La respiración -La emisión -La voz plena -La dicción -Musicalidad de la voz, del texto.

Unidad 3

La construcción del personaje. El discurso hablado, de la lectura a la representación

-Análisis histórico del guión o texto original -Relación del texto original y el guión con la actuación -La lectura "correcta" -Análisis gramatical: sintaxis, puntuación, concatenación, valor etimológico -La intención de cada palabra, dada por su ubicación en el discurso del autor o director -El monólogo -El diálogo -Lo retórico, lo enfático, lo explicativo, lo solemne -Lo cotidiano, lo banal, lo coloquial, lo natural -La formación del pensamiento y la articulación del discurso -El actor reescribe, actuando, el texto del autor, en primera persona, en presente -La palabra viva, concreta. Esencial -El trabajo expresivo sobre las intenciones de las palabras y no sobre los matices sonoros -La dicción -El ritmo del discurso hablado -Ritmo interior, ritmo exterior -Musicalidad y contrastes -Pasión/Frialdad -Técnica/Sensibilidad -Sensatez y Sentimientos -Fluido-Forma-Irradiación del discurso hablado -Facilidad-Forma-Unidad del discurso hablado -Concepto de Límite-Jaula-Trama -Construcción de los límites expresivos del discurso hablado, construcción de la jaula de intenciones, de la trama sobre la que se apoya el trabajo del actor.

Unidad 4

La construcción del personaje. El discurso gestual, de las acciones físicas a la representación

-Las acciones físicas que surgen del texto original o del guión -La actuación concreta, no "sicológica" - Acciones simultáneas al texto -Acciones no simultáneas al texto -Las acciones físicas ligadas al contenido del discurso hablado -No ligadas -Contrastes rítmicos entre texto y acción: oposiciones, complementariedad, redundancia -Acciones físicas reacciones físicas -Acciones sicológicas, reacciones sicológicas -Combinaciones posibles entre acciones físicas y sicológicas -El gesto. Valorización del gesto, del silencio en el gesto, del stop -El problema de la atención-Atención múltiple -Distintas y superpuestas tareas del actor -Presencia-Fotogenia-Irradiación -La mirada: dirección, intencionalidad. Mirada directa, indirecta, mirada reflexiva. En relación al texto y a la acción -El ritmo corporal -El dibujo del movimiento en el espacio y en el cuadro cinematográfico -El gesto insólito -El desenfado -Esencialidad y sencillez del movimiento y del gesto -Partitura de movimientos -Fluido-Forma-Irradiación del discurso gestual -Facilidad-Forma-Unidad del discurso gestual -Construcción de los límites expresivos del discurso gestual, construcción de la jaula de acciones, de la trama sobre la que se apoya el trabajo del actor.

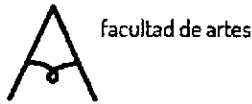
Unidad 5

El personaje

-El personaje como síntesis del análisis y del trabajo hechos sobre el discurso hablado y el discurso gestual -La improvisación -La unidad del personaje -El personaje construido como un rompecabezas, un mosaico de intenciones -El personaje no solemne -El personaje como "reflejo" de la vida -El personaje como síntesis poética de la vida -La observación de la vida -Modificaciones y desarrollo del personaje en función de los demás o de sí mismo -La relación entre personajes -Antagonista-Protagonista -Los roles "secundarios" -Tareas principales y secundarias del actor -La división en secuencias del personaje -La división en secuencias del guión -El actor en relación a los lentes cinematográficos usados -En relación al movimiento de la cámara -En relación al montaje -Al plano cinematográfico usado -El plano secuencia -Esencialidad, sencillez del personaje -Originalidad, desenfado de la actuación -Fluido-Forma-Irradiación

del personaje -Facilidad-Forma-Unidad el personaje -Construcción de los límites expresivos del personaje -Construcción de la jaula de intenciones del discurso hablado, de la jaula de acciones del discurso gestual -Construcción de la trama sobre la que debe apoyarse el trabajo del actor.

Unidad 6

Técnicas en el rodaje

El clima de trabajo: responsabilidad, puntualidad, concentración. Respeto, Silencio, Buen Humor - Técnicas de dinámica de grupo -Técnicas introspectivas, psicológicas. Ejercicios -Técnicas analíticas, "frías" -Técnicas físicas, concretas. Ejercicios. El entrenamiento usado para la concentración -Técnicas del relajamiento y eliminación de tensiones excesivas -El ensayo -La repetición -El personaje en diferentes situaciones -Las circunstancias dadas -La imaginación -La fantasía -La inspiración, la intuición -La espontaneidad -Técnicas de improvisación -La orquestación de la escena, un "baile" organizado -La motivación "in situ": discusión previa al rodaje, la palabra que guía, el gesto que guía, el contacto físico - Detección y uso expresivo de los movimientos inconscientes del actor y de sus impulsos primarios. Cómo volverlos conscientes para poder repetirlos -El conflicto y posible síntesis entre "pasión" y "frialdad", entre técnica/inspiración en el rodaje.

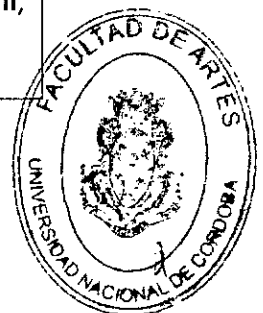
Unidad 7

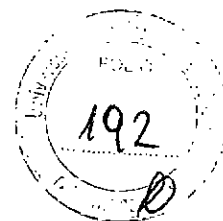
Detección, análisis y solución de los problemas en el rodaje

-La mirada del actor como reflejo y síntesis de los problemas posibles -Tensiones excesivas -Tensiones equivocadas -Obvedad, banalidad-Facilismo, comodidad -El estereotipo -La solemnidad, lo retórico -El pudor, la timidez del actor -La inseguridad del actor -La sobreactuación -La máscara -La atención discontinua, la falta de atención, de concentración -La voz impostada -La voz mal colocada

4. Bibliografía

Stanislavsky, K.	<i>La construcción del actor sobre su papel</i> , Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1993
Barba, E.	<i>La canoa de papel</i> , Méjico, Grupo editorial Gaceta, 1992
Brook, P.	<i>El espacio vacío</i> , Barcelona, Península, 1993
Brook, P.	<i>La puerta abierta</i> , Barcela, Alba Editorial, 1997
Grotowsky, J.	<i>Hacia un teatro pobre</i> , Méjico, Siglo XXI, 1970 (prim. Edición 1968)
Chejov, M.	<i>Al actor</i> , México, Edit. Constanca, 1968
Stanislavsky, K.	<i>El trabajo del actor sobre sí mismo</i> , Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1986
Strasberg, Lee	<i>Un sueño de pasión</i>
Toropkov	<i>Stanislavsky dirige</i> , Buenos Aires, Compañía General Fabril, 1961

Ingmar Bergman:	Linterna mágica, Editorial Tusquets Imágenes, Editorial Tusquets
Luis Buñuel:	Mi último suspiro
Sergei Eisenstein:	La forma en el cine El sentido del cine
N. Torpukov:	Stanislavsky dirige
F. Truffaut:	El cine según Hitchcock

5-Propuesta metodológica:

-Las clases son teórico prácticas, se analizan ejemplos de distintas corrientes cinematográficas, se realizan ejercitaciones guiadas por el equipo docente, -La idea es trabajar, en la medida de lo posible, con una estructura de taller.

-Hay un grupo en las redes sociales donde se dan las consignas y se suben los ejemplos fílmicos y también trabajos de los alumnos, se invita a hacedores del medio a mostrar sus películas y comentar sus métodos de dirección de actores.

6-Evaluación:

-Se realiza un solo práctico que abarca todo el cuatrimestre, y que tiene sucesivas etapas evaluables. Los alumnos deben seleccionar una escena de un filme o serie que les interese, los desafíe y enfrente a nuevas posibilidades actorales, no abordadas anteriormente en sus trabajos con las diferentes cátedras. En principio deben copiar exhaustivamente las acciones que realizan los personajes, los tonos de voz, los ritmos, las contraposiciones entre personajes, los climas emocionales. La idea es que luego de dominar esto puedan llevar el trabajo a un nivel de apropiación personal.

-En clase se monitorean los procesos y al final del cuatrimestre se graba la escena.

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

Los seminarios tienen una distinta modalidad de evaluación respecto a las demás materias. Deben ser promocionados, para alcanzar la promoción deben ser

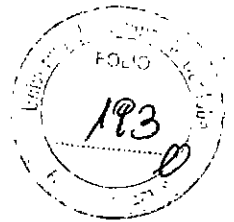
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

aprobados con 7 (siete) o más los prácticos, y se debe tener un 80 por ciento de asistencia. Los prácticos pueden recuperarse si en primera instancia han tenido problemas.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

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

Los alumnos durante el primer mes seleccionan las escenas que deben reproducir y las muestran a sus compañeros y a la cátedra. Se analizan posibilidades y límites, el texto subtítulo se corrige, etc. A mediados de mayo deben comenzar a mostrar los esbozos de las escenas. Si es necesario se vuelven a considerar los originales. El trabajo se realiza hasta el final del cuatrimestre. Las dos últimas clases se destinan a la grabación de las escenas. El asesoramiento es constante. Claro está que el desarrollo óptimo está muy condicionado por el número de alumnos y las condiciones del lugar: no se dispone de un set de filmación adecuado, ni luces adecuadas ni posibilidades de construcción de escenografía, etc.

Del miércoles 5 de abril al miércoles 21 de junio Presentación Preliminar (bocetos, ensayos y corrección de los trabajos Finales del Seminario)

Miércoles 28 Presentación y Filmación Final de los Trabajos Prácticos

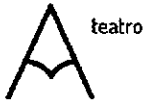

Roberto Videla

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
HCD

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

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Plan: 1989

Asignatura: SEMINARIO TÉCNICAS ACTORALES II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Roberto Videla

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente:

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

Adscriptos:

Distribución Horaria

Turno único: Martes de 12 a 14 hs.

Consulta: martes de 11 a 12 hs.

robertovidela@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

1-Fundamentación / Enfoques / Presentación:

A lo largo de la licenciatura los alumnos no tienen materias relacionadas con la dirección teatral, salvo los contenidos que las distintas materias ofrecen de un modo no sistemático. En este seminario se quiere abordar de un modo más específico la dirección de actores para video y cine. En este sentido se hizo necesario crear las condiciones en el terreno correspondiente, o sea con alumnos del Departamento de Cine y TV. El seminario se dicta entonces con los alumnos de cuarto año de Teatro y de tercer año de Cine. El tema es muy amplio y es difícil de desarrollar en las condiciones de masividad: la dirección de actores requiere intimidad y concentración, pero el intercambio interdisciplinar se revela como interesante, facilitador y necesario.

2-Objetivos

-A través del conocimiento de las técnicas de actuación y de su instrumentación práctica lograr actuaciones vivas, dinámicas, creativas, apasionadas y a la vez conscientes, íntimamente ligadas al medio técnico cinematográfico.

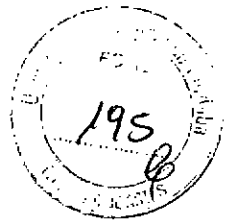
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

-Concebir la actuación cinematográfica unida al proceso de construcción del guion cinematográfico, relacionada con el ritmo, el montaje, la división en escenas y secuencias, el movimiento de cámara, la iluminación, etc.

-Profundidad y rigor en el análisis del texto original y del guion cinematográfico para encontrar el recorrido específico del actor.

3-Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

-Los núcleos temáticos son el **método de acciones físicas**, el trabajo sobre **memoria emotiva** como herramienta necesaria, el trabajo sobre la **construcción del personaje**.

-Los núcleos temáticos son muy variados y están consignados en detalle en el programa. Es un programa de máxima, o sea que soy consciente de que no se puede desarrollar en su totalidad y en profundidad, pero sirve casi como un manual operativo para que los alumnos lo consideren cuando se enfrenten a la dirección concreta de actores.

Unidad 1

Escuelas y métodos

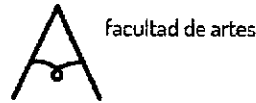
- K. Stanislavsky-Mijail Chejov
- Lee Strasberg y el Actor's Studio
- La memoria emotiva
- Las acciones físicas
- La actuación "documental"

Unidad 2

La actuación:

- La relación con el espacio
- Relación con el ritmo
- Con los demás
- Eliminación de las tensiones innecesarias
- El principio de acción-reacción
- Impulso-contraimpulso
- El dibujo del movimiento
- Energía y direcciones contrapuestas
- El stop-Fluido-liviandad-irradiación de la energía
- Facilidad-Forma-Unidad del movimiento
- La respiración -La emisión -La voz plena -La dicción -Musicalidad de la voz, del texto

Unidad 3

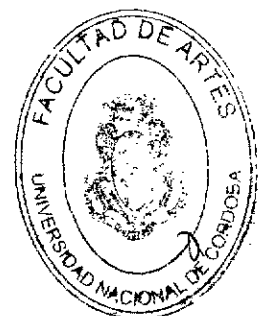
La construcción del personaje. El discurso hablado, de la lectura a la representación

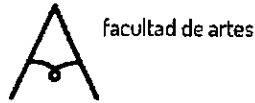
-Análisis histórico del guion o texto original -Relación del texto original y el guion con la actuación -La lectura "correcta" -Análisis gramatical: sintaxis, puntuación, concatenación, valor etimológico -La intención de cada palabra, dada por su ubicación en el discurso del autor o director -El monólogo -El diálogo -Lo retórico, lo enfático, lo explicativo, lo solemne -Lo cotidiano, lo banal, lo coloquial, lo natural -La formación del pensamiento y la articulación del discurso -El actor reescribe, actuando, el texto del autor, en primera persona, en presente -La palabra viva, concreta. Esencial -El trabajo expresivo sobre las intenciones de las palabras y no sobre los matices sonoros -La dicción -El ritmo del discurso hablado -Ritmo interior, ritmo exterior -Musicalidad y contrastes -Pasión/Frialdad -Técnica/Sensibilidad -Sensatez y Sentimientos -Fluido-Forma-Irradiación del discurso hablado -Facilidad-Forma-Unidad del discurso hablado -Concepto de Límite-Jaula-Trama -Construcción de los límites expresivos del discurso hablado, construcción de la jaula de intenciones, de la trama sobre la que se apoya el trabajo del actor.

Unidad 4

La construcción del personaje. El discurso gestual, de las acciones físicas a la representación

-Las acciones físicas que surgen del texto original o del guion -La actuación concreta, no "psicológica" -Acciones simultáneas al texto -Acciones no simultáneas al texto -Las acciones físicas ligadas o no al contenido del discurso hablado -Contrastes rítmicos entre texto y acción: oposiciones, complementariedad, redundancia -Acciones físicas/reacciones físicas -Acciones psicológicas/reacciones psicológicas -Combinaciones posibles entre acciones físicas y psicológicas -El gesto. Valorización del gesto, del silencio en el gesto, del stop -El problema de la atención -Atención múltiple -Distintas y superpuestas tareas del actor -Presencia-Fotogenia-Irradiación -La mirada: dirección, intencionalidad. Mirada directa, indirecta, mirada reflexiva. En relación al texto y a la acción -El ritmo corporal -El dibujo del movimiento en el espacio y en el cuadro cinematográfico -El gesto insólito -El desenfado -Esencialidad y sencillez del movimiento y del gesto -Partitura de movimientos -Fluido-Forma-Irradiación del discurso gestual -Facilidad-Forma-Unidad del discurso gestual -Construcción de los límites expresivos del discurso gestual, construcción de la jaula de acciones, de la trama sobre la que se apoya el trabajo del actor.

Unidad 5

El personaje

-El personaje como síntesis del análisis y del trabajo hechos sobre el discurso hablado y el discurso gestual -La improvisación -La unidad del personaje -El personaje construido como un rompecabezas, un mosaico de intenciones -El personaje no solemne -El personaje como "reflejo" de la vida -El personaje como síntesis poética de la vida -La observación de la vida -Modificaciones y desarrollo del personaje en función de los demás o de sí mismo -La relación entre personajes -Antagonista-Protagonista -Los roles "secundarios" -Tareas principales y secundarias del actor -La división en secuencias del personaje -La división en secuencias del guion -El actor en relación a los lentes cinematográficos usados -En relación al movimiento de la cámara -En relación al montaje -Al plano cinematográfico usado -El plano secuencia -Esencialidad-Sencillez del personaje -Originalidad, desenfado de la actuación -Fluido-Forma-Irradiación del personaje -Facilidad-Forma-Unidad el personaje -Construcción de los límites expresivos del personaje -Construcción de la jaula de intenciones del discurso hablado, de la jaula de acciones del discurso gestual -Construcción de la trama sobre la que debe apoyarse el trabajo del actor.

Unidad 6

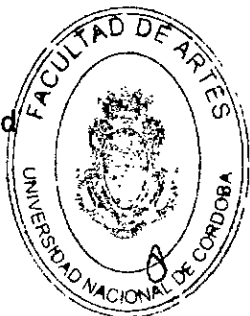
Técnicas para la dirección de actores en el rodaje

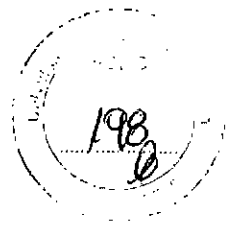
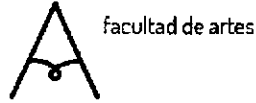
El clima de trabajo: responsabilidad, puntualidad, concentración. Respeto, Silencio, Buen Humor -Técnicas de dinámica de grupo -Técnicas introspectivas, psicológicas. Ejercicios -Técnicas analíticas, "frías" -Técnicas físicas, concretas. Ejercicios. El entrenamiento usado para la concentración -Técnicas del relajamiento y eliminación de tensiones excesivas -El ensayo -La repetición -El personaje en diferentes situaciones -Las circunstancias dadas -La imaginación -La fantasía -La inspiración, la intuición -La espontaneidad -Técnicas de improvisación -La orquestación de la escena, un "baile" organizado -La motivación "in situ": discusión previa al rodaje, la palabra que guía, el gesto que guía, el contacto físico -Detección y uso expresivo de los movimientos inconscientes del actor y de sus impulsos primarios. Cómo volverlos conscientes para poder repetirlos -El conflicto y posible síntesis entre "pasión" y "frialdad", entre técnica e inspiración en el rodaje.

Unidad 7

Detección, análisis y solución de los problemas en el rodaje

-La mirada del actor como reflejo y síntesis de los problemas posibles -Tensiones excesivas -Tensiones equivocadas -Obviedad, banalidad-Facilismo, comodidad -El estereotipo -La solemnidad, lo retórico -El pudor, la timidez del actor -La inseguridad

del actor -La sobreactuación -La máscara -La atención discontinua, la falta de atención, de concentración -La voz impostada -La voz mal colocada

4. Bibliografía

Stanislavsky, K.	<i>La construcción del actor sobre su papel</i> , Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1993
Barba, E.	<i>La canoa de papel</i> , Méjico, Grupo editorial Gaceta, 1992
Brook, P.	<i>El espacio vacío</i> , Barcelona, Península, 1993
Brook, P.	<i>La puerta abierta</i> , Barcelona, Alba Editorial, 1997
Grotowsky, J.	<i>Hacia un teatro pobre</i> , Méjico, Siglo XXI, 1970 (primera Edición 1968)
Chejov, M.	<i>Al actor</i> , México, Edit. Constanza, 1968
Stanislavsky, K.	<i>El trabajo del actor sobre sí mismo</i> , Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1986
Strasberg, Lee	<i>Un sueño de pasión</i>
Torpokov	<i>Stanislavsky dirige</i> , Buenos Aires, Compañía General Fabril, 1961

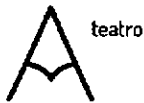
Ingmar Bergman:	Linterna mágica, Editorial Tusquets Imágenes, Editorial Tusquets
Luis Buñuel:	Mi último suspiro
Sergei Eisenstein:	La forma en el cine El sentido del cine
N. Torpokov:	Stanislavsky dirige
F. Truffaut:	El cine según Hitchcock

5-Propuesta metodológica:

-Las clases son teórico prácticas, se analizan ejemplos de distintas corrientes cinematográficas, se realizan ejercitaciones guiadas por el equipo docente, se

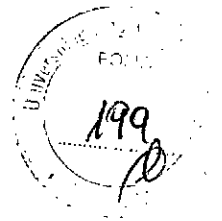
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

realizan también escenas que los alumnos preparan en el momento fuera del lugar de dictado y luego muestran, ejemplos de dirección inmediata; se observan fragmentos de filmes, se analizan detalladamente las acciones físicas, la interrelación de los actores, las oposiciones rítmicas y de sentido entre los personajes.

-La idea es trabajar, en la medida de lo posible, con una estructura de taller.

-Hay un grupo en las redes sociales donde se dan las consignas y se suben los ejemplos filmicos y también trabajos de los alumnos, se invita a hacedores del medio a mostrar sus películas y comentar sus métodos de dirección de actores.

6-Evaluación:

-Se realizan dos trabajos prácticos. En grupo, Interrelacionados los alumnos de teatro con los de cine.

-El primer práctico es el análisis de una escena de un filme. Descripción de las acciones que realizan los personajes en función del sentido de la escena, contrastes, oposición, el manejo del texto, de la manipulación de los objetos, descripción de la puesta en escena.

-El segundo práctico es la grabación de una escena, que puede ser original del grupo, de creación colectiva, puede ser adaptación de un cuento o fragmento de una novela, una escena de una obra de teatro, etc. Grupos integrados mixtos entre alumnos de teatro y de cine.

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

Los seminarios tienen una distinta modalidad de evaluación respecto a las demás materias. Deben ser promocionados, para alcanzar la promoción deben ser aprobados con 7 (siete) o más los prácticos, y se debe tener un 80 por ciento de asistencia. Los prácticos pueden recuperarse si en primera instancia han tenido problemas.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene (cuando corresponda)

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

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

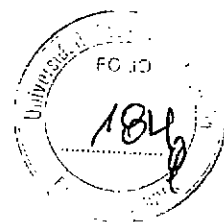
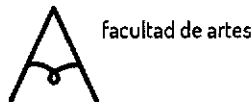
A mediados de mayo se debe presentar el primer práctico, que ha sido pedido el 6 de mayo. Los alumnos tienen dos semanas para realizarlo. El segundo práctico se anuncia el 13 de mayo y como es complejo se lo puede realizar hasta el final del cuatrimestre, con sesiones de asesoramiento y visionado de los materiales que se van produciendo. También es posible realizar ensayos concretos en clase. Claro está que esta posibilidad está muy condicionada por el número de alumnos y las condiciones del lugar.

Roberto Videla

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
HCD.

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

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

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: Texto Teatral

Equipo Docente:

Prof. Titular: Cipriano J. Argüello Pitt (ciprianoarguellopitt@artes.unc.edu.ar)

Distribución Horaria

Turno mañana: Lunes de 11:30 a 13:30hs.

Horario de consultas se coordina con el docente.

PROGRAMA

PROGRAMA TEXTO TEATRAL 2017

Consideraciones generales:

La noción de texto teatral resulta compleja al momento de definir un objeto de estudio. Por un lado se diferencia de la noción de texto dramático, es decir el texto lingüístico propiamente dicho, autónomo de la puesta en escena, y de la noción de texto espectacular, es decir el sistema escénico pensado como “tejido de acciones” o como una “dramaturgia escénica” (Barba 1992).

La reflexión se centra en un debate sobre el valor de la palabra en el espectáculo y pone en cuestión aspectos fundamentales del trabajo del actor. Por lo tanto una de las ideas centrales es abordar las diferentes estrategias para enfrentar el texto dramático en una puesta en escena del mismo. La representación no es una traducción, o una traslación de un texto que ha sido previamente escrito, es la puesta en tensión de dos sistemas de naturalezas distintas. (Pavis 1998)

Es la intención de este programa trabajar sobre la tensión entre lo verbal y los aspectos no verbales en la “concretización” en una puesta en acto.

Desde esta perspectiva, la actuación equivaldría a una re-escritura escénica. El trabajo del actor aunque parezca obvia esta afirmación, implica una visión particular sobre el texto que permite trabajar sobre los sentidos que interpreta. A partir de los aportes de los estudios teatrales se plantea en el teatro contemporáneo una revisión sobre las metodologías de actuación, que nos permiten hoy situarnos de manera crítica frente al texto teatral. No existe, en principio una metodología única de abordaje. En este sentido el texto dramático no es un texto que posea una “teatralidad oculta” ya que esta postura implicaría que existe una manera unívoca y correcta de “interpretar” el texto, la cual no permitiría el acceso a múltiples lecturas.

Objetivos

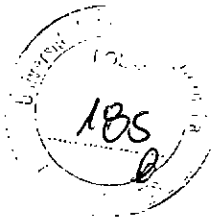
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

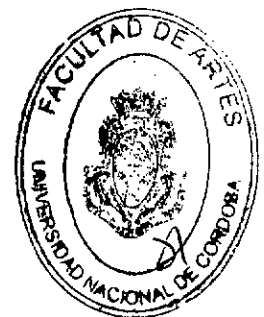

- Incorporar algunos aspectos fundamentales de la actuación vinculada al texto teatral.
- Poner en escena diversas textualidades contemporáneas
- Promover la multiplicidad de poéticas escénicas.
- Propiciar la autonomía y la autogestión de procesos escénicos complejos.
- Abordar la actuación como textualidad escénica

Propuesta metodológica:

La Licenciatura en Teatro ha incrementado notablemente la matrícula y los alumnos que cursan Texto Teatral son aproximadamente 45 por año. Esto ha implicado nuevas estrategias en el seguimiento de los procesos colectivos e individuales, dado que es una materia que ahonda en la práctica actoral, los tiempos de seguimiento personal se han tenido que redistribuir en el año y diseñar nuevas actividades para que esto suceda. La primera parte del año se trabaja sobre el desarrollo técnico expresivo de la actuación poniendo en foco el trabajo del cuerpo, el texto y la representación: pensamos esta primera parte como fundamental para la comprensión de la multiplicidad de problemáticas que presenta el texto. Se trabajara con monólogos de autores modernos, que serán ofrecidos a los alumnos (Chejov; Ibsen, Strinberg, Cocteau, entre otros) Una segunda etapa se trabaja a partir de textos teatrales contemporáneos, los autores son propuestos desde la cátedra ya que uno de los objetivos es que conozcan dramaturgias que en general no se difunden y que plantean problemáticas específicas en torno al texto teatral, la representación y la contemporaneidad. Se proponen autores diversos intentando ofrecer un abanico de propuestas estéticas/ideológicas, entre los autores propuestos en estos últimos años figuran; Sergio Blanco, Luis Cano, Diego Aramburo, Edgar Chías, Rodrigo García, Luisa Cunille, Sarah Kane, Mark Ravenhill, Xavier Duringuer, Guillermo Calderon, Harold Pinter, Emmanuel Darley, Margarite Duras, Michel Vinaver, Roland Schimmelpfennig, Fausto Paradivino, entre otros. Los alumnos eligen una obra que trabajar y se conforman grupos para la realización de lo que denominamos "Semi-montados". En ésta actividad se propone un director del proyecto y actores, se dividen los roles y la consigna refiere a la realización de una escena o de varias que no superen los 20 minutos, en la misma se plantean cuáles son las hipótesis de lectura de la misma. El trabajo es de autogestión, si bien en clase se analizan las obras elegidas y se trabaja en particular sobre alguna de las escena, el trabajo de los alumnos se realiza por fuera de la hora cátedra. Nos interesa particularmente el proceso que realizan ya que se ven obligados a resolver por si solos problemas complejos que en un cuarto año de la carrera y que son semejantes a los problemas que surgen en el teatro independiente.

Contenidos

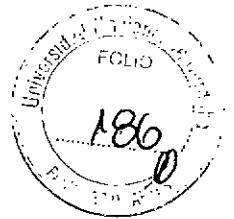

teatro

facultad de artes

I Re-escritura escénica de textos modernos. (Ibsen, Chejov, Cocteau, Büchner)

El personaje en el drama moderno.

Estructura e interpretación.

Palimpsesto e intertextualidad.

Actualización.

Ensayo y repetición.

Bibliografía específica:

- ARISTOTELES (1990)- Poética Trad. De Angel Cappelletti Monte Avila editors , Caracas
ARGÜELLO PITT Cipriano 2006- Nuevas tendencias escénicas: teatralidad y cuerpo en el teatro de Paco Giménez. Editorial DocumentA/Escénicas. Córdoba.
FÉRAL, Josette (2004) Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras. 1° ed. Buenos Aires: Galerna.
FÉRAL, J; Acerca de la teatralidad, Nueva Generación, Bs. As, 2003.
FINTER, Helga (2006) El espacio subjetivo. Buenos Aires: Ed. Artes del Sur.
MEYERHOLD Vsevolod(1998)- Escritos Sobre el Teatro, Editorial de la Asociación de Directores Teatrales de
SÁNCHEZ José (1992)-Dramaturgias de la Imagen – Editorial de la Universidad Castilla La Mancha – España.
SÁNCHEZ MONTES María José.(2004)- El cuerpo como signo, la transformación de la textualidad en el teatro. Biblioteca Nueva. Madrid.
URE, Alberto (2003) Sacate la careta. Buenos Aires: Ed. Norma.
VINAVER MICHEL (1993)-Ecritures dramatiques, ares, actes sud , París
VALENZUELA, José Luis (2004) Las piedras jugosas. Aproximación al teatro de Paco Giménez. Buenos Aires: Ed. INT

II- El trabajo sobre textos contemporáneos

La palabra como textualidad.

Acción dramática: La palabra-acción y la palabra como instrumento de la acción el trabajo sobre micro-acción textual.

La lectura en voz alta como entrenamiento actoral. La lectura como puesta en escena.

Principios básicos de puesta en escena.

La noción de Semi-montado.

Puesta en escena de textos contemporáneos.

Bibliografía específica:

- ARISTOTELES (1990)- Poética Trad. De Angel Cappelletti Monte Avila editors , Caracas
ARGÜELLO PITT Cipriano 2015- Dramaturgia de la dirección de Escena. Paso de Gato. México.
BADIOU, A; Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro, Manantial, Bs As, 2005.
BADIOU, Alain; DURING, Elie (2007) Un teatro de la operación” en Un teatro sin teatro, Museo de Arte A.A.V.V. (2007) Escribir para el Teatro. Ed. Festival de Autores Contemporáneos Alicante.
Contemporáneo de Barcelona / Fundación de Arte Moderno y Contemporáneo - Colección Berardo, Lisboa.
BARTIS, R; Cancha con niebla, Atuel, Buenos Aires, 2003.
BENE, DELEUZE (2003), “Un manifiesto menos”, en Superposiciones, Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.
CEBALLOS, Edgar. (1994)-Principios de Dirección Escénica. Editorial La Gaceta. México
DELEUZE, Gilles (2005) Lógica del sentido. Buenos Aires: Ed. Paidós.,
ENAUDEAU, Corinne (2006) La paradoja de la representación. Buenos Aires: Paidós.
EISENSTEIN Sergei. (1990) Montaje Escénico Editorial La Gaceta, Colec. Escenología, México

III. Dramaturgia del actor, aproximaciones a una propuesta metodológica de la creación escénica.

Entrenamiento actoral.

El actor como organizador de dramaturgia/s.

Principios de improvisación.

El cuerpo como signo.

El cuerpo como texto.

Principios de la composición dramática en la actuación.

Bibliografía específica.

BADIOU, Alain; DURING, Elie (2007) "Un teatro de la operación" en Un teatro sin teatro, Museo de Arte

A.A.V.V. (2007) Escribir para el Teatro. Ed. Festival de Autores Contemporáneos Alicante.

Contemporáneo de Barcelona / Fundación de Arte Moderno y Contemporáneo - Colección Berardo, Lisboa.

BARTIS, R; Cancha con niebla, Atuel, Buenos Aires, 2003.

BENE, DELEUZE (2003), "Un manifiesto menos", en Superposiciones, Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.

CEBALLOS, Edgar. (1994)-Principios de Dirección Escénica. Editorial La Gaceta. México

DELEUZE, Gilles (2005) Lógica del sentido. Buenos Aires: Ed. Paidós.

ENAUDEAU, Corinne (2006) La paradoja de la representación. Buenos Aires: Paidós.

Evaluación.

Se prevén dos parciales individuales y tres prácticos grupales.

Cronograma:

Abril: primer práctico "La paradoja del comediante"

Mayo y Junio Primer Parcial: Monólogo

Agosto: Segundo práctico "Acción, texto, personaje"

Septiembre: segundo parcial: semimontado.

Octubre: tercer práctico "dramaturgia del actor"

Noviembre: Cierre y recuperación de parciales y prácticos.

Alumnos Promocionales: 80% de asistencia, 7 (siete) o más promediables en teóricos

y 7 o más promediables entre sí en los prácticos. Nota mínima a promedio 6 (seis)

Rendir coloquio final.

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.

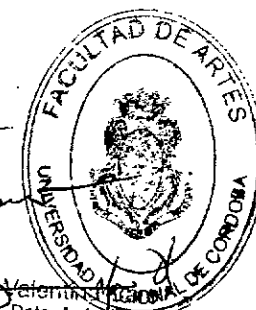
Alumnos Libres: Deberán presentar un trabajo monográfico a acordar con el docente

titular de la cátedra una semana antes de la fecha fijada de la mesa de examen. Rey

presentar un semi-montado, trabajo parcial que realizan todos los alumnos regulares.

La materia se ajusta al Régimen de Alumnos vigentes de la Facultad de Artes UNC y tiene en cuenta el Régimen de Estudiante Trabajador.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
KCD

Lic. Valentín Argüello Pitti Cipriano
Aux. Ad. Dpto. A. Académico
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

teatro

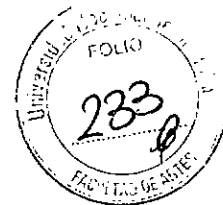

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: PLAN 1989

Asignatura: HISTORIA UNIVERSAL DE LA CULTURA Y DEL TEATRO

Docente: Prof. Titular: Lic. Mónica Inés Flores (monicaflores@artes.unc.edu.ar)

Turno único: Jueves 9 hs.

Horario de atención alumnos: Jueves de 11 a 12 hs en Pabellón México

PROGRAMA

Fundamentación

Resulta imprescindible abordar la Historia del Teatro en el marco de la cultura y del contexto socio-histórico en que emergió si pretendemos interpretarla en sus condiciones originarias de producción. Para la definición de *cultura* adoptamos la perspectiva de Raymond Williams, quien la enuncia desde un punto de vista antropológico-sociológico como un "modo de vida diferenciado", un conjunto de creencias, hábitos, y conductas relativos a un grupo social y en un sentido más restringido como aquellas actividades intelectuales y artísticas que se conforman como "prácticas significantes". Dentro de estas prácticas incluimos al *teatro* como un fenómeno que crea identidad cultural traduciendo la experiencia que el artista posee de su propia cultura en un acontecimiento estético.

Si bien los criterios de periodización se relacionan con la segmentación establecida por los mismos historiadores (Antigüedad, Medioevo, Modernidad, Posmodernidad), el eje diferenciador de cada período estará centrado en la *cosmovisión* –ideas filosóficas, ideológicas y estéticas- preponderante en cada momento histórico, así como en las *modificaciones* notorias de la teatralidad, del discurso y del imaginario producidas al pasar de una etapa a otra.

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

La selección de contenidos es acotada a un máximo de 30 clases anuales.

Objetivos

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

- Distinguir las características de los distintos géneros teatrales, su evolución y su refundición en el tiempo.
- Diferenciar los rasgos de las poéticas de cada período a través del análisis individual y comparativo de obras de aquellos autores referentes, clásicos o canonizados en un determinado período.
- Considerar la escenificación, las poéticas de dirección, la dramaturgia de actor, las teorías dramáticas, actorales o escenográficas y las recepciones con registro como integrales a la Historia del Teatro.

Contenidos

Unidad 1.

- 1.1. Civilización Griega: Incidencia de la política, las artes, la filosofía, las festividades religiosas. La génesis del teatro. La mitología como fuente para la tragedia clásica. Los géneros dramáticos. Los autores y obras conservadas. La representación, el espacio teatral, los actores. Tragedia y Comedia Antigua.
Obras seleccionadas: Tragedia: *Medea* de Eurípides. *Antígona* de Sófocles
- 1.1.2. El mito en el Teatro a través del tiempo: Film *Medea* de Passolini
El mito recreado en el Teatro de la Posmodernidad: *Medea Material* de Heiner Müller.
Film *Medea* de Lars Von Trier.
- 1.1.3. Comedia griega antigua: Aristófanes. Extractos de *Las Ranas*.
- 1.2. El mundo romano: la conquista, el otium, la espectacularidad, la absorción de la cultura griega. El teatro latino. Los autores. El mimo y la farsa. La representación. Los actores.
Comedia Romana. Plauto: Extractos de *Los Gemelos*.

Unidad 2

- 2.1. Sociedad feudal y cultura medieval. Resurgir del teatro en el drama litúrgico.
Variantes y nominaciones: Misterios. Milagros. Moralidades. Juegos. Farsas.
Mascaradas. Las representaciones. Aparato escénico. Actores. Juglares.
- 2.1.1. Obras seleccionadas: *Misterio Bufo*. 1969 (Dario Fo). *Maese Pathelin*. Siglo XIV (Anónimo).
- 2.2. Transición al período renacentista. Concepciones Antropocéntricas. Comedia Renacentista italiana. *Commedia dell'arte*. "Comedia" Española.
Caracteres del teatro barroco. Tragedia y comedia isabelina. Los edificios teatrales. Las Representaciones. Los autores. Los actores. Comedia neoclásica.
- 2.2.1. Obras seleccionadas: *Hamlet* 1600. (Shakespeare).
El Alcalde de Zalamea (Calderón de la Barca). *Dan Juan* (Molière)

Unidad 3.

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

2/3/12
2350

- Georg Büchner: Dramaturgo post-romántico. Antecedente del expresionismo.
- Características dramáticas del realismo y del simbolismo.
- De la estética del texto a la poética de la escena. Los teatros de arte.
- Escena naturalista y escena simbolista.
- Inicio de la ruptura vanguardista: Alfred Jarry
- Teorías sobre técnicas actorales y puesta en escena. Stanislavski. Meyerhold.

Obras seleccionadas: *Woyzeck* 1837 (Büchner).

Los tejedores. 1892 (Hauptmann)

Tío Vania 1899 (Chejov)

Pelléas y Mélisande 1892 (Maeterlinck)

Ubu Rey. (Jarry)

Variaciones Meyerhold. 2004-2005. (Eduardo Pavlovsky)

Unidad 4.

- Impacto de las conflagraciones mundiales, revoluciones socialistas y totalitarismos.
- Las Vanguardias históricas y su influencia en el Teatro.
- La filosofía del Absurdo y el Existencialismo en el Teatro: J. P. Sartre Y Albert Camus
- Innovadores en el teatro español: Valle Inclán y García Lorca.
- El teatro épico de Bertold Brecht. Su obra dramática y su teoría.
- Obras seleccionadas:

-*Yerma.* 1936. (G. Lorca).

-*Los fusiles de la Sra. Carrar.* 1937. (Brecht)

-*El alma Buena de Se-Chuán.* 1939 (Brecht).

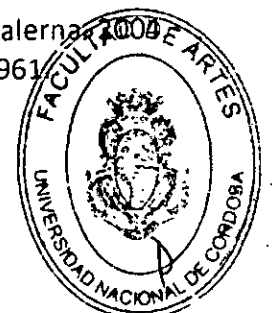
Unidad 5.

- Crisis de los fundamentos de la modernidad y de las visiones totalizadoras.
- Convivencia de la heterogeneidad.
- Las propuestas del teatro artaudiano.
- La poéticas del absurdo.
- El Teatro Político. La Creación Colectiva. La dramaturgia de actor.
- Living Theatre. Open Theatre. Bread and Puppet. San Fco. Mime troupe. Teatro campesino.
- Obras seleccionadas: -*Esperando a Godot* 1953. (Samuel Beckett)
- Morat-Sade* 1963 (Weiss)

Bibliografía

Bibliografía específica unidad 1

- Adrados Rodriguez, F. *Fiesto, comedia y tragedia.* Alianza Ed. Madrid. 1983.
- Bauzá, Hugo F. "A propósito de *Antígona*" en Reflexiones sobre el Teatro. Galerna
- D'Amico, Silvio. *Historia del Teatro Dramático.* Tomo I. México, U.T.H.E.A. 1961
- Jaeger, Werner. *Paideia.* Pag. 223 a 344. Ed. F.C.E. México, 1962.

- Matteini, Carla. "Anatomía del juglar" en Misterio Bufo, Darío Fo. Ed. Siruela. Madrid. 1998.
- Navarre, Octave. *Las representaciones dramáticas en Grecia*. Ed. Quetzal. Bs. As. 1977.
- Spungberg, Alberto. *Orígenes de la Tragedia Griega*. Bs. As. 1997.

Bibliografía específica unidad 2.

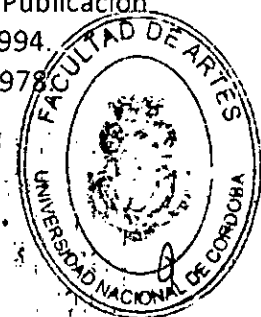
- Boal, Augusto. "Maquiavelo y la poética de la virtù" en Teatro del oprimido. Ed. de la Flor. Bs. As. 1974.
- D'Amico, Silvio. *Historia del Teatro Universal*. Tomo I. Ed. Losada. Bs. As. 1954.
- Iriarte Nuñez, Amalia. *Lo teatral en la obra de Shakespeare*. Univ. Antioquía. Colombia. 1996
- Kott, Jan. *Apuntes sobre Shakespeare*. Ed. Seix Barral. Barcelona. 1969.
- Montero, José. *Edición del Alcalde de Zalamea*. Ed. Castalia. Madrid. 1996.
- Pujante, Angel Luis. Introducción a *Hamlet*. Ed. Espasa Calpe. Madrid. 2001.
- Hernández, F. Javier. *Molière y la comedia clásica Francesa. Una vida bajo el signo del teatro*. Ed. Cátedra. Madrid. 1993.
- Verjat, Alain. Introducción a *Don Juan de Moliere*.

Bibliografía específica unidad 3

- Abirached, Robert. *La crisis del personaje en el teatro moderno*. Pag. 155 a 222. Publicación de la Asociación de Directores de Escena de España. Madrid. 1994.
- Braun, Edward. *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*. Galerna. Bs. As. 1982.
- Brunstein, Robert. *Lo Rebelión en el Teatro*. Ed. Eudeba. Bs.As. 1970.
- Cerrato, Laura. *Caos y cosmos en la obra de Shakespeare*. Ed. Atuel. Bs. As. 2003.
- Gonzales, Ana. "Maeterlinck y el Simbolismo". Pag. 38 a 67. Ed. Cátedra. Madrid. 2000.
- Lopez, Liliana. "Woyzek de Georg Büchner: Los hilos invisibles de la comunicación estética" en De Bertold Brecht a Ricardo Monti. GETEA. Ed. Galerna. Bs.As. 1994.
- Minguez Sender, J. *Estudio Preliminar de Teatro de Gerhart Hauptmann*. Pag. 9 a 45. Ed. Bruguera. Barcelona. 1973.
- Mirlas, León. "El expresionismo en el teatro" en Panorama del Teatro Contemporáneo. pag. 18 a 23. Editorial Abril. Bs. As. 1987.
- Naugrette, Catherine. *Estética del Teatro*. Cap. 9 y 10. Ediciones Artes del Sur. Bs. As. 2004.
- Quesada, Alvaro. "El teatro de Chejov: Tragedia y comedia de la vida cotidiana" en revista Escena Nº 7. Costa Rica. 1982.
- Tolmacheva, Galina. *Prólogo. Teatro Completo Antón Chejov*. Ed. A.Hidalgo. Bs.As. 2003.
- Vicente, Isabel. *Introducción. Antón Chejov*. Pag.9 a 70. Editorial Cátedra. Madrid. 2001.
- Williams, Raymond. "Georg Büchner: una mirada retrospectiva" en El Teatro de Ibsen a Brecht. Ed. Península. Barcelona. 1975.
- "Una generación de maestros" en El Teatro de Ibsen a Brecht. Cap. I. Pag. 27 a 129. Ediciones Península. Barcelona. 1975.

Bibliografía específica unidades 4 y 5

- Abirached, Robert. *La crisis del personaje en el teatro moderno*. pag.223 a 431. Publicación de la Asociación de Directores de Escena de España. Madrid.1994.
- Artaud, Antonin. *El Teatro y su doble*. Pag. 83 a 113. Ediciones Edhasa. Bs.As. 1978.
- Bauzá, Hugo. *La posmodernidad en el teatro*. Ed. Atuel. Bs. As. 2003.

2/3/12

2379

- Brecht, Bertold. *Breviaria de estética teatral*. Ediciones Rosa Blindada. Bs.As. 1963.
Escritas sobre Teatra. Ediciones Nueva Visión. Bs. As. 1970.
Escritas sobre Teatra. Ediciones Nueva Visión. Bs. As. 1976.
- Boal, Augusto. *Teatra del aprimida*. Tomo1, pag. 13 a 97. Ed. de la Flor. Bs.As. 1974.
- Brook, Peter. *El espacio vacia*. Ediciones Península. Barcelona. 2002.
"El puntapié inicial de Peter Weiss" en *Provocaciones*. Ed. Fausto. Bs. As. 1995.
- Brunstein, Robert. *Eugene O'neill* en *La Rebelión en el Teatro*. Editorial Eudeba. Bs.As. 1970.
- Degoy, Susana. "La trilogía del encierra" en *En lo más oscuro del pozo*. Ed. Miguel Sánchez. Granada. 1999. *Yerma*: pag. 141 a 179.
- De marinis, Marco. *El nueva teatro, 1947-1970*. Ed. Paidós. Barcelona. 1987.
- Dubatti, Jorge. "Calígula de Albert Camus, ejemplar y cantramodela de una ética absurda" en *Revista digital drama teatro*. Venezuela. 2005.
- Fernández S., J. *El realismo paético de Chejav*. Estudio. Cátedra de eslavística. U.A. Madrid.
- Krysinski, Wladimir. "Estructuras evaluativas "modernas" y "pasmadernas" del texta teatral del siglo XX" en *Semiótica y teatro latinoamer*. Ed. Galerna. Bs.As. 1990.
- Margarit, Lucas. *Samuel Beckett. Las huellas en el vacía*. Ed. Atuel/La avispa. Bs. As. 2003.
- Sanchís Sinisterra, J. "Beckett dramaturga: la penurio y la plétara". Pag. 105 a 130. en *La escena sin límites*. Naque editora. Guadalajara. 2002.
- Sanchís S, José. "Después de Brecht" En *La escena sin límites*. Ñaque Ed. Guadalajara. 2002. Pag. 95 a 102.
- Sartre, Jean Paul. *Un teatra de situaciones*. Editorial Losada. Bs.As. 1979.
- Serrano, Virtudes. *Intraducción*. En *Trilogía Americana*. Pag. 11-45. Ed. Cátedra. Madrid. 1996.
- Serreau, Geneviève. *Somuel Beckett* en *Historia del "nouveau théâtre"*. Pag. 85 a 119. Siglo XXI Editores.
- Tahan, Halima. *Teatro y utopía: la presencio de Bertald Brecht en Córdoba. 1969/76*. Teatro y teatristas. Ed. Galerna. Bs. As. 1992.
- Wellwarth, George. *Teatra de pratesta y paradoja*. Pag. 13 a 166 y 241 a 260. Alianza Ed. Madrid. 1974.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA GENERAL PARA EL ALUMNO.

- D'Amico, Silvio. *Historio del Teatra Dramático*. Tomos I, II, III y IV. México. UTHEA. 1961.
- Kinder-Hilgemann. *Atlas histórica mundial*. Tomo 1 y 2. Ed. Itsmo. Madrid. 1982.
- Macgowan-Melnitz. *La escena viviente. Histaria del Teatra universal*. Eudeba. Bs.As. 1966.
- Oliva, C./ Torres Monreal, F. *Histaria Básica del Arte Escénica*. Ed. Cátedra. Madrid. 2000.
- Pavis, Patrice. *Diccionaria del teatra*. Editorial Paidós, Barcelona. 1998.

Propuesta metodológica:

El objetivo es que ésta sea una materia teórico-práctica. El tiempo de cada una de las clases será empleado para el análisis y el debate de las obras seleccionadas en el programa. El docente facilitará previamente guías de lectura para el abordaje de los textos, con breves reseñas que sirvan de marco teórico, información que irá completándose durante el desarrollo de la clase y con el aporte y reflexión de los alumnos acerca de lo leído o visto.

2/3/17

2380

En los prácticos evaluables se establecerán comparativamente las analogías y divergencias entre varios textos a manera de profundización y de discriminación de sus peculiaridades y se incorporará parte de la bibliografía teórica específica.

En los parciales se incorporará el resto de la bibliografía específica como síntesis de cátedra o de manera textual.

Evaluación:

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

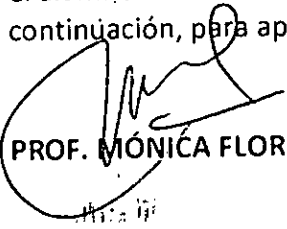
La evaluación formal se concreta a través de prácticos que se realizarán en forma individual, grupal, oral o escrita. También a través de exposiciones, monografías y dos parciales, uno a fines de junio y otro en la primera semana de noviembre de forma escrita u oral.

Alumnos Promocionales: Deberán asistir al 70 % de las clases, realizar los informes semanales teniendo en cuenta las guías de estudio provistas por la cátedra, aprobar el 80% de los prácticos y los dos parciales deberán ser aprobados con un mínimo de 6 pero cuyo promedio final deberá ser de 7. Los parciales se recuperan la semana inmediata posterior a su evaluación y los prácticos se recuperan a fines de julio y la primera semana de noviembre.

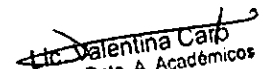
Después del segundo parcial y finalizado el dictado de la materia, los alumnos deberán realizar un coloquio oral sobre un tema específico con bibliografía provista por la cátedra quince días antes y que integra tanto los contenidos desarrollados en la materia como el modo de abordaje de la misma.

Alumnos regulares: Deberán aprobar al 80% de los prácticos, realizar los informes semanales teniendo en cuenta las guías de estudio provistas por la cátedra y aprobar dos parciales con un mínimo de 4. Uno de los parciales podrá ser recuperado la semana inmediata posterior a su evaluación y los prácticos se recuperan la última semana de julio y la primera semana de noviembre.

Alumnos libres: Los alumnos con conocimiento previo del programa de la asignatura podrán realizar durante consultas en el horario previsto arriba señalado, o vía mail. Para rendir deberán presentar una carpeta con un informe por cada unidad del programa (5) cuyas consignas serán provistas por la cátedra a partir del turno de exámenes anterior y hasta un mes previo a la fecha de exámenes. Esos informes deberán ser entregados en horario de consulta hasta una semana antes de la fecha de exámenes. El examen libre consiste en un escrito sobre tres ítems, cada uno responde a distintos períodos de la Historia del Teatro. Los alumnos disponen de dos horas reloj para desarrollar este escrito. Si el alumno obtiene una calificación de ocho o mayor podrá elegir si a continuación, realiza o no un coloquio oral. Si el alumno obtiene una calificación de cuatro a siete, deberá realizar un coloquio oral a continuación, para aprobar la materia.

PROF. MÓNICA FLORES

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
KCD 6

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

EXP-UNC: 0044966/2017

SECRETARÍA ACADÉMICA

13/12/17

Se elevan a la Secretaría de Consejo, y por su intermedio al H. Consejo Directivo, los programas anuales y del primer cuatrimestre del Departamento Académico de Teatro para su aprobación. Los mismos han sido revisados minuciosamente por la Comisión Asesora del departamento. Se han solicitado en cada caso, las rectificaciones que se consideraron necesarias a los docentes a cargo de las materias.

La demora en la presentación de este trámite obedece a que el Consejo Académico se dispuso a evaluar alternativas para que los programas, una vez evaluados, tuvieran una duración mayor a un año, propuesta que se concretó y se presentó al H. Consejo Directivo en **EXP-UNC: 0061109/2017**.

Por lo tanto, se solicita:

- a) Aprobar los programas de las asignaturas anuales y del primer cuatrimestre del Departamento de Teatro 2017 y extender su validez hasta 2020.
- b) Dejar asentado que anualmente los docentes sólo modificarán bibliografía y cronograma tentativo, salvo el caso en que la cátedra desee realizar modificaciones en la estructura de la asignatura que ameriten la elevación de una nueva propuesta de programa.

Atentamente,

DEA MARISA RESTIFFO
SECRETARÍA ACADÉMICA
FACULTAD DE ARTES - UNC

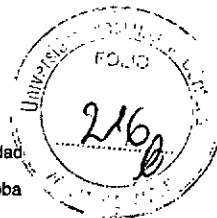
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 1989

Asignatura: SEMINARIO DE SONORIZACION I cuatrimestral

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC

Distribución LUNES 15 a 17hs salon AZUL abajo.

Contacto: josehalac@artes.unc.edu.ar

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/multimedáticas/cinéticas. La búsqueda en el actor, el dramaturgo y el director de teatro, así como también de las áreas llamadas técnicas como la escenografía, el vestuario y la iluminación, debe ser completa e incluir todos los parámetros que hacen el fenómeno total del evento teatral, incluyendo no sólo los conocimientos que atañen a su área específica sino también a las demás.

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

*Falta de diseños apropiados sonoros para la sala teatral.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

*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

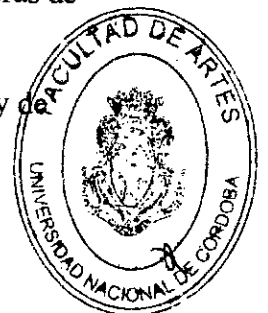
Introducir al alumno en los conceptos de escucha y diferenciación acústica en una sala de teatro.

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 creación de sentido.

teatro

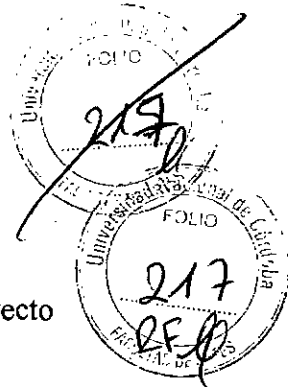

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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. Ecualización paramétrica y gráfica –

Normalización – Efectos digitales – Fade in/out – Multitrack – Crossfade

Mezcla de voces, efectos, música y ambientación. Criterios básicos

Unidad 5: LA CADENA TECNOLOGICA

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

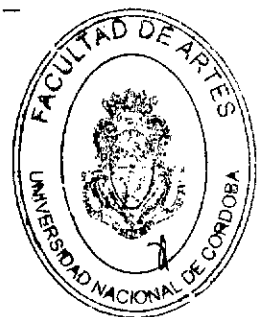
Aspectos tencicos generales y usos típicos – la consola digital automatizada

Ejercicios practico: textos sonorizados – voces vs musica vs efectos sonoros –

Unidad 6: EL PAISAJE SONORO

Narrativas registradas en multitrack.

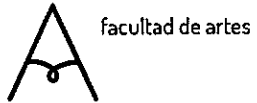
Potencial uso en una escena teatral

teatro

facultad de artes

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.

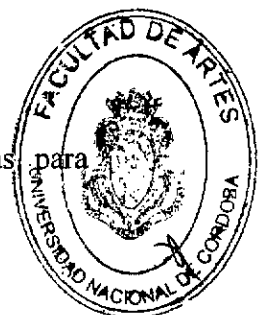
Se identifican los aspectos teóricos del día y luego se procede a trabajar grupalmente con experiencias sonoras que el profesor propone (canto, texturamiento, localización en el espacio, improvisación, juegos sonoros y teatrales) para descubrir los efectos del sonido en vivo y en relación a otros y a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

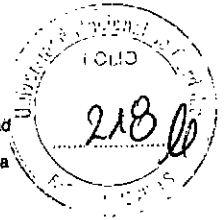
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 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:

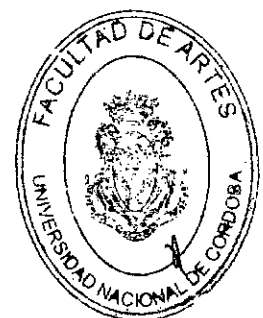
AUDACITY

ADOBE AUDITION

CUBASE

NUENDO

FRUITY LOOPS

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
HCO

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

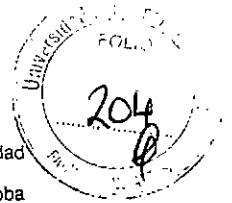
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: TEATRO.

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

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

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Daniel Alejandro Maffei.

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Emilia Bravo. Gabriela Pasalacqua. Enrique Cisneros.
Micaela Isaía. María Sol Moreno.

Distribución Horaria: Martes de 9:00 hs. a 11:00 hs. Sala Escenotécnica – Azul Primer Piso
Viernes de 9:00 hs. a 12:00 hs. Sala Azul.
Jueves de 12:00 hs. a 14:00 hs. Sala Azul. Montajes y prácticas.

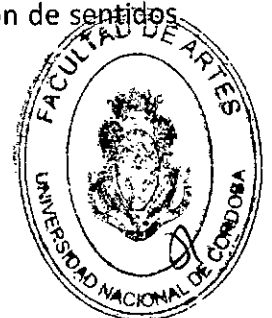
Turno: Turno único (mañana) – Cátedra única.

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

Desde los orígenes de las primeras manifestaciones teatrales, el hombre utilizó, creó y transformó elementos de su entorno para **“alumbrar la escena”**. Este crear y transformar podemos dividirlo en dos grandes campos de estudio: Por un lado, la utilización de la luz natural, formalizando sistemas para aprovecharla, como fueron los espejos, antorchas, caireles, ánforas con grasa animal e incluso espacios escénicos con orientaciones específicas en relación al sol, velas, vidrios entre otros.

Por otro lado, y ya adentrados en el progreso industrial, 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.

El recorrido extenso que nos trae hasta aquí, es comprender el manejo de la luz teatral, de la iluminación, qué líneas de trabajo son necesarias trazar para que **“iluminar”** la escena, se transforme en entender sensiblemente lo que ocurre en el escenario, cómo el lenguaje lumínico va escribiendo su propio comportamiento dramático, grabando en la retina un gesto único del actor que iniciará en el espectador un trayecto de diseminación de sentidos despertando sensaciones únicas e irrepetibles.

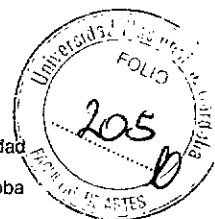
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Enfoque

La Cátedra propone un recorrido complejo del lenguaje lumínico. La gran exigencia es comprender que la luz no es puramente técnica ni innovaciones tecnológicas que manipular de manera correcta, por el contrario apunta a construir una forma de elaborar proyectos complejos donde la luz es parte vital de la puesta en escena.

La apropiación del lenguaje requiere concentrar la atención en los principios básicos de la iluminación teatral con el fin último de lograr la formación de artistas capaces de analizar, decidir, y traducir ideas lumínicas en el espacio, para luego reflexionar de manera crítica la propia producción. No se pretende formar técnicos en iluminación teatral sino sentar las bases indispensables de Diseñadores de Iluminación Teatral.

Presentación

Pensar en iluminación teatral presupone el manejo de los principios básicos que la componen.

El primer paso, es entender la luz como fenómeno natural y cómo el hombre a creado sistema para sustituirla o reemplazarla a medida que su necesidad lo demandaba.

El segundo paso, es analizar la composición física de la luz y qué factores pueden alterarse generando múltiples e infinitas percepciones abriendo un amplio espectro de significación; la luz como lenguaje.

Lo próximo y antes de adentrarse al arte del diseño lumínico, es el manejo de los sistemas de producción, control y montaje de la luz teatral: los tipos de luminarias, lámparas, lentes, reflectores, filtros, consolas, potencias. Qué posibilidades ofrecen frente a las necesidades del espacio, del espectáculo, de la escena, de los actores e incluso del diseñador mismo como así también, el conocimiento de la nomenclatura que permite leer un diseño lumínico de cualquier puesta en escena.

Solo se puede pensar en una estética de la luz, cuando los elementos que la componen son modificados, generando una huella propia, resultante de una elección de variantes ampliamente conocidas.

En el Seminario de Iluminación I se formarán los cimientos que permitan luego sostener las múltiples combinaciones, de las que el Diseñador se vale para lograr un discurso lumínico.

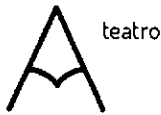
2- Objetivos

Objetivos generales

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

- I. Comprender la luz como fenómeno físico transformable.
- II. Diferenciar los elementos físicos y fisiológicos que regulan la **Sensación de la luz**.
- III. Distinguir las características principales de la **Percepción de la luz**.

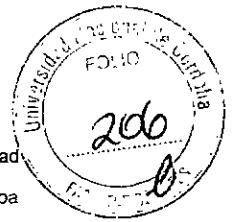
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- IV. Instrumentar los conocimientos precisos para realizar una selección adecuada de los sistemas de producción de luz.
- V. Proveer los elementos básicos para pensar la luz como parte del trabajo escénico, a partir de allí resolver situaciones concretas y elaborar puestas de luces de mediana complejidad.
- VI. Aplicar los conocimientos adquiridos en interrelación con las cátedras del área actoral y escenográfica.
- VII. Teorizar el recorrido que se desprende de la interacción con las cátedras del área actoral y escenográfica, perfilando el futuro análisis para la creación de un diseño lumínico.
- VIII. Desarrollar un vocabulario técnico específico.

Objetivos específicos

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

- Reconocer las características físicas de la luz (Amplitud – Longitud de onda – Velocidad – Frecuencia)
- Comprender los fenómenos relacionados a la propagación de la luz.
- Entender conceptos básicos de óptica y su aplicación en artefactos lumínicos.
- Diferenciar las propiedades controlables de la luz (Intensidad – Posición – Distribución / forma – Tiempo / movimiento – Color)
- Clasificar los diferentes sistemas de producción de la luz.
- Identificar los diferentes tipos de lámparas por su tipo de producción lumínica.
- Identificar, reconocer por sus cualidades las diferentes luminarias teatrales y lograr clasificarlas según su tipo.
- 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.
- Reconocer los diferentes roles de trabajo que se desprenden de la iluminación teatral.

3- Contenidos

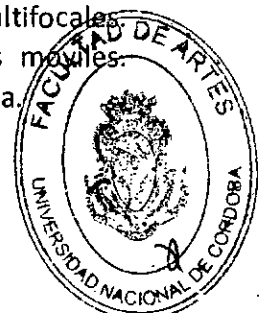
Sistemas de Producción de luz Teatral – Herramientas de la luz – La luz – Sensación y Percepción – Iluminación Aplicada.

Núcleo temático I

La técnica de la luz teatral – La producción de luz teatral.

Unidad I: Sistemas De Producción De Luz Teatral

- Sistemas de proyección – Luminarias: De luz concentrada – Focales y multifocales. Luminarias de luz difusa. Luminarias de efectos especiales. Luminarias móviles. Morfología interna y externa. Catalogar formas de emisión de cada luminaria.

teatro

facultad de artes

- Sistemas ópticos y filtros: Reflectores – Tipos y resultados. Lentes – Clasificación – Enfoque. Filtros – Composición – Tipos y empleo adecuado.
- Sistemas de Emisión Lumínica: Termorradiación – Luminiscencia – Radiación eléctrica. Clasificación de lámparas por tipo: incandescentes – fluorescentes – de descarga a alta presión. Clasificación de lámparas por distribución.
- Sistemas de montaje: Accesorios de montajes. Seguridad. Vara fija y móvil. Sistemas de montaje en Teatros Oficiales y en Teatros Independientes. Estructuras tubulares. Estructuras de apoyo y suspendidas – Verticales – Horizontales.
- Sistemas de alimentación eléctrica: Unidades eléctricas básicas. Ley de OHM. Ley de Watt. Alimentación Trifásica y Monofásica. Teoría de circuitos: paralelos y en serie. Nociones de distribución de cargas. Tipos de conectores. Distribución de la señal analógica o digital.
- Sistemas de control: Dimmers. Principio del funcionamiento. Diferentes tipos de dimmers según las necesidades de las lámparas a controlar. Sistema analógico. Protocolos – DMX. Consolas: Manuales – Programables.

Unidad II: Herramientas De La Luz Teatral

- Posición – Intensidad – Distribución / forma – Tiempo / movimiento – Color.

Núcleo temático II

La luz como fenómeno físico – Desarrollo de Técnicas para la utilización de la luz – Procesos perceptivos relacionados al fenómeno físico luz.

Unidad III: La LUZ

- La naturaleza de la luz.
- Tipos de luz: Luz natural – generada – real – simulada.
- De la luz natural a la aparición de la luz eléctrica: Recorrido sintético de la historia y la evolución de los sistemas de iluminación, la relación con la evolución del espacio teatral

Unidad IV: Sensación y Percepción

- Parámetros de la percepción: Visibilidad y contraste – Fisiología de la visión. Fenómenos relacionados a la visión. Percepción del color – Matiz – Valor – Saturación – Variables de contraste.
- Formas y espacios en relación a la luz.
- Luz, sombra y penumbra. Color en la sombra.

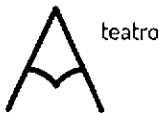
Núcleo temático III

Aplicación de conocimientos adquiridos en casos concretos – Práctica lumínica escénica

Unidad V: Iluminación Aplicada

- Roles: Diseñador – Operador – Técnico.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Roles: Teatro Independiente cordobés – Teatro Oficial.
- Interpretación: Partir de la planta diseñada e interpretar el pedido del Diseñador.
- Grafico de plantas lumínicas de mediana complejidad en relación a escenas u objetos o escenografías que se realizan en las cátedras de las diferentes áreas.
- Registros

4- Bibliografía obligatoria

Unidad I

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

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

Apuntes de Cátedra.

Catálogos de Iluminación Teatral.

Unidad II

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

Unidad III

Gallardo Susana, *“Historia de la luz”*, Estación Ciencia editorial Capital Intelectual, 2007 Buenos Aires.

Ganslandt Rüdiger y Hofmann Harald, *“Manual - Cómo planificar con luz”*, Erco Edición

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

Apuntes de Cátedra.

Unidad IV

Guadalupe Lydia Álvarez Camacho del Instituto de Ingeniería, UABC; Jesús M. Siqueiros Beltrones del Centro de Ciencias de la Materia Condensada, UNAM; *“Qué es la luz?: historia de las teorías sobre la naturaleza de la luz”* Revista Universitaria- UABC No. 50, abril-junio 2005.

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

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

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

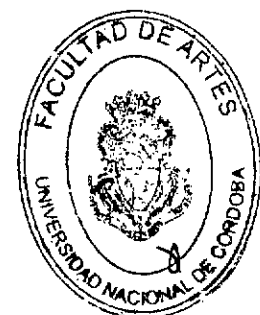
Juan Cordero Ruiz, Profesor Emérito de la Universidad de Sevilla, *“Apuntes sobre Percepción”.*

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

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

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

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

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

5- Bibliografía ampliatoria

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.

Córdoba Gonzalo, *Fuentes De Luz*.

Diccionario, *Theatre Words*, 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.

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

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

6- Propuesta metodológica

El seminario pretende implementar un trabajo de experimentación práctica con un fuerte soporte teórico, donde el alumno pueda ir descubriendo las herramientas que le ofrece la luz y cómo puede controlarlas, para la utilización de la puesta lumínica.

Se confeccionará un corpus teórico, material de lectura del estudiante, construido a partir de los diferentes autores que se consideren pertinentes al tema, en soporte digital, dado por la complejidad de los gráficos e información visual.

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 de la Escuela de Artes 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

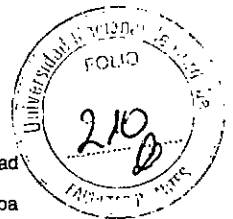
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

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

Un breve recorrido teórico de la historia de la iluminación, se plantea necesario para comprender la evolución de la luz artificial hasta el nacimiento de la electricidad, indispensable y vital para generar iluminación con los sistemas de producción de luz teatral, manteniendo los mismos principios de la luz natural.

TRABAJO PRÁCTICO Nº I

Experimentar con las diferentes luminarias.

- Catalogar las diferentes formas y tamaños de emisión lumínica según la luminaria.
- Clasificar los diferentes tipos de lámpara que poseen las luminarias del Departamento de Teatro,
- Restaurar luminarias que posea el Departamento de Teatro para lograr su correcto funcionamiento normalizando zócalos, lámpara y conectores.
- Experimentación con luminarias, filtros, accesorios de montaje en las salas del Departamento de Teatro.
- Realizar pequeños montajes en las salas del Departamento o asistiendo a alguna cátedra del área actoral.

TRABAJO PRÁCTICO Nº II

- Con tres proyectores de diapositiva, construir con filtros de colores primarios de la luz, tres diapositivas. Proyectar en una superficie blanca. Describir los resultados.
- Colocar delante de las proyecciones objetos, alternar entre uno y otro. Describir lo que sucede con las sombras.
- Variar la posición de los proyectores.
- Variar la superficie de blanco a negro, cyan, magenta, amarillo.
- Colocar diferentes objetos de diferentes texturas.
- Conectar los tres proyectores a dimmer variar las intensidades entre uno y otro. Registrar lo que ocurre.
- Combinar la variación de intensidad, la posición y la duración de la entrada y salida de un proyector a otro.
- Variar las diapositivas. En el proyector rojo variar los rojos. En el proyector verde variar los verdes y en el azul variar los azules.
- Colocar producciones de maquetas realizadas en las cátedras de Diseño escenográfico y Realización.

TRABAJO PRÁCTICO Nº III

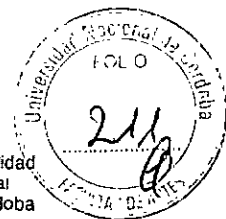
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Experimentación de los fenómenos asociados a la propagación de la luz.

- Proyectar un haz de luz en una superficie espejada.
- Colocar diferentes medios (agua, aceite, silicona, aire, vidrio, polietileno, humo, etc.) delante de un haz de luz.
- Proyectar un haz de luz en un prisma.
- Proyectar un haz de luz concentrado a diferentes materiales (de mayor a menor transparencia)
- En una superficie no homogénea proyectar un haz de luz.
- Colocar aceite flotando en agua y proyectar un haz lumínico, observar que sucede con la luz reflejada.
- Experimentar lo que ocurre con el haz lumínico al atravesar lentes convexas. Variar distancias.

Nota: se aconseja utilizar una máquina de humo para hacer visible los rayos y una habitación oscura.

TRABAJO PRÁCTICO Nº IV

Percepción del espacio a través de las formas.

Con diferentes luminarias teatrales y materiales concretos generar en un espacio con condiciones reguladas de luz natural:

- Delimitar el espacio y sensibilizarlo para su lectura.
- Determinar y generar formas a través de la luz.
- Reflexionar a cerca de la composición espacial y que elementos intervinieron.
- Desarrollar desde la práctica los conceptos de espacio dentro del espacio: lo exterior – lo interior; lo vacío y lo lleno; Lo cóncavo y lo convexo.

TRABAJO PRÁCTICO Nº V

En este práctico se pretende que el estudiante aplique la mayor cantidad de herramientas adquiridas.

Desde el Seminario se apunta a la interrelación con la cátedra de Texto Teatral, donde los estudiantes inician el segundo cuatrimestre con la muestra de un espectáculo semimontado.

El trabajo apunta a asistir a los grupos de producción, elaborando una planta de luces de mediana complejidad por cada estudiante y cada grupo, para su posterior montaje y funcionamiento en la escena elegida, dando cuenta de la aplicación de las herramientas adquiridas.

- Cada estudiante del seminario elegirá un grupo al cual asistir.
- Realizará la planta lumínica para ese grupo.
- La planta lumínica será interpretada y montada por otro grupo de estudiantes del seminario.
- Un tercer estudiante realizará la operación.
- Producir un trabajo escrito donde se especifiquen todos los conocimientos utilizados justificando el manejo y el sentido de las herramientas adquiridas en el Seminario.

Es abrir en este sentido, la antesala del Diseño lumínico que desarrollará en el Seminario de Iluminación II y que comienza en el segundo cuatrimestre.

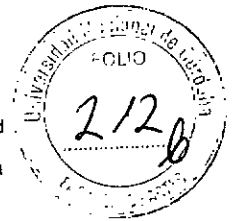
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

7- Evaluación

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

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

Además de un examen teórico con preguntas múltiple opción y de desarrollo, el Trabajo Práctico N° V, de carácter integrador, tiene por objeto evaluar al estudiante frente a la producción de un hecho teatral concreto, que le permita dar cuenta de la utilización, aplicación y sentido de la luz en el teatro.

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 I, según el régimen de correlatividades establecidos para la carrera, aprobada por Resolución del Honorable Consejo Directivo N° 213/2014; Diseño Escenográfico I, correspondiente al ciclo básico de la licenciatura (tercer año).

Requisitos de aprobación

Alumnos promocionales

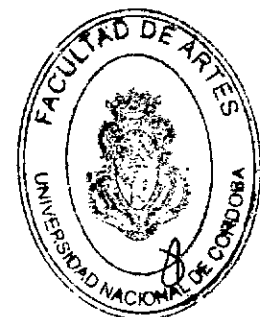
Será considerado PROMOCIONAL al estudiante que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: asistir al 70% de las clases teóricas, aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, 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. El estudiante deberá rendir coloquio al finalizar el cuatrimestre.

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.

Alumnos libres

El examen libre constará de tres partes:

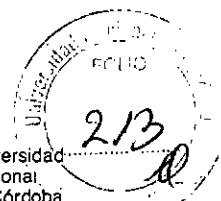
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Primera Parte: Examen teórico de 80 múltiples opciones y 5 desarrollos.

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

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

Tercera Parte: Examen Práctico con luminarias teatrales.

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.

8- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Será obligatorio para los estudiantes que cursan el Seminario de Iluminación I 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.

Articulación con el seminario de iluminación II

El Seminario de Iluminación I, pretende básicamente instrumentar al estudiante en los tres aspectos, (fuente lumínica – elemento reflejante – receptor) que involucra la luz, de manera clara, precisa y técnica, entendiendo aquí la base del lenguaje lumínico.

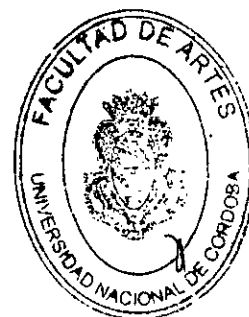
La fuente lumínica en el teatro es el objeto de estudio directo en esta Etapa y su comportamiento con la materia (elementos reflejantes).

En la siguiente etapa, el estudio se enfocará en **educar la mirada, "entrenar el ojo"** del Diseñador de luz teatral, centrando el estudio en el análisis de textos y desde allí realizar propuestas lumínicas, análisis de puestas de reconocidos Diseñadores, que permitan entender el significado del lenguaje lumínico. Técnicas para lograr un correcto diseño, encaminando al alumno hacia la elaboración de su propia estética lumínica; en un sentido más amplio, "no hablar de luz sino hablar con la luz".

Ejercitar el recorrido que debe realizar el Diseñador, desde el inicio del diseño hasta el estreno del espectáculo y su posterior gira si la hubiere.

Desde la cátedra, realizar prácticas interdisciplinarias con las áreas Teatrológicas, Actorales y Escenotécnicas, utilizando como punto de partida, el análisis de los mismos textos.

Distribución horaria

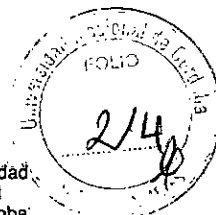
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Distribución horaria

La Cátedra se dictará dos veces en la semana con una carga horaria 4 (cuatro) horas en total, exceptuando los días de montajes que podrá extenderse a 6 (seis) horas en la semana.

Días de Cursado

Días martes de 9:00 hs. a 11:00 hs. Clases Teóricas. Lugar: Primer Piso Salón Azul.

Días viernes de 9:00 hs. a 11:00 hs. Clases Prácticas. Lugar: Salón Azul.

Los días que requiera realizar montajes lumínicos, programados con dos semanas de antelación, se unirá el horario del Teórico y el Práctico.

Días jueves de 12:00 hs. a 14:00 hs. Prácticas de montaje en sala. Son acordados con los estudiantes y tienen como objetivo la adquisición de experiencias que le permitan construir a través de estos montajes la práctica del iluminador teatral.

Clases de consulta: A finalizar la clase el equipo de trabajo destina 45 minutos de 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.

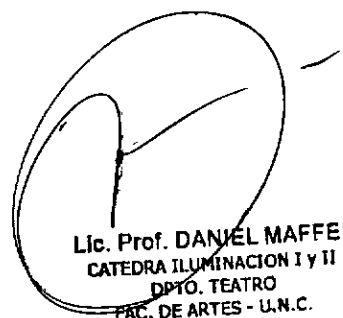
Será obligatorio para el estudiante que rinda en condición de libre asistir al menos a dos clases de consultas, preferentemente 30 días previos al examen y 10 días previos al examen

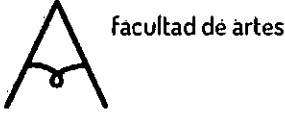
9 - Cronograma tentativo para – Primer Semestre Ciclo 2017.

Consideraciones Generales.

- **Feridos:** 24 de marzo. Día de la memoria la verdad y la justicia.
13 y 14 de Abril. Semana Santa.
20 de junio día de la Bandera.
- **Semana de Mayo según Calendario Académico:** del 22 al 26 de mayo.
- **Finalización del Primer Cuatrimestre:** 07 de julio.

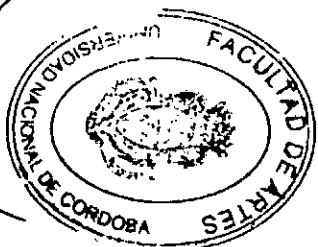

Lic. Prof. DANIEL MAFFEI
CATEDRA ILUMINACION I y II
DPTO. TEATRO
FAC. DE ARTES - U.N.C.

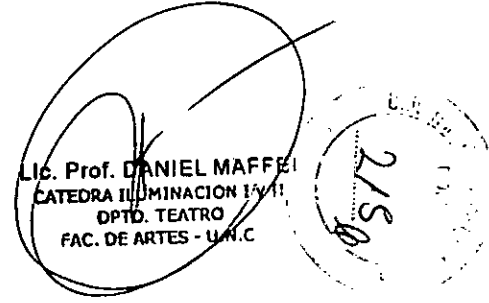
APROBADO POR
 RESOLUCIÓN N° 29/18
 HCD

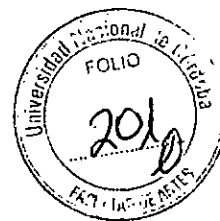
Marzo 21 Presentación de la materia y equipo de Cátedra. Normas de Higiene y Seguridad para el Trabajo eléctrico. Clase obligatoria independiente a la elección de cursada.	Marzo 28 Trabajo en Sala. Desarme de luminarias. Proyección de los Sistemas de un espacio Teatral.	Marzo 31 Sistemas de Producción Lumínica.					
Abril 04 Luminarias: Morfología interna y externa.	Abril 07 Práctico experimental N° 1	Abril 11 Sistemas de proyección Aplicación en Sala.	Abril 18 Lentes, filtros, usos y clasificación. Teórico.	Abril 21 Conceptos aplicados en Sala reflexiones y experimentaciones.	Abril 25 Sistemas de montaje. Estructuras se anclaje.	Abril 28 Montajes en Sala, aplicación de herramientas adquiridas.	
Mayo 02 Sistemas de emisión. Tipos y eficiencias luminosas.	Mayo 05 Sistemas de alimentación eléctrica	Mayo 09 Prácticas y experiencia con circuitos expuestos.	Mayo 12 Sistemas de Control. DMX.	Mayo 16 Herramientas de la luz.	Mayo 19 Herramientas de la luz	Mayo 29 Naturaleza de luz. Historicidad y avance tecnológico	
Junio 02 Luz y tecnologías. Teoría y práctica. Experiencias en sala.	Junio 06 Sensación y percepción.	Junio 09 Fisiología del ojo.	Junio 13 Práctico experimental N° 3	Junio 16 Luces y sombras. Experiencia en sala.	Junio 23 Práctico experimental N° 4	Junio 26 Iluminación Aplicada.	Junio 30 Desarrollos de aproximaciones a proyectos luminicos.
Julio 04 Examen escrito.	Julio 07 Examen Final.						

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

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

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

Carrera/s: TEATRO

Plan:

1989

Asignatura: DISEÑO ESCENOGRÁFICO II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: SANTIAGO PÉREZ (santiagoperez@artes.unc.edu.ar)

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: MICA BELEN ISAIA

NICOLAS LOPEZ DEL BEL

Adscriptos:

CECILIA BERGERO

Distribución Horaria

Turno único: MIERCOLES DE 12:00 A 14:00 HS

Facebook: Diseño Escenografico II 2017

PROGRAMA

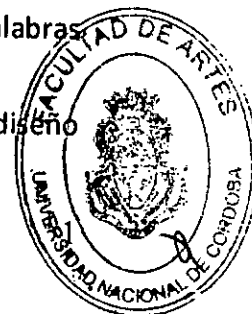
1- Fundamentación / Enfoques

Pienso que lo importante es que cada vez que tengan que trabajar se formulen las preguntas correctas. Esa es la única forma de ir más allá.
Jean Gui Lecat

El trabajo escenográfico se inicia con dos encuentros básicos: el primero es con el escenario vacío, "lleno de soledad", como dice Peter Brook.

El segundo encuentro es con el texto dramático que hay que poner en ese espacio. La abstracción de cada uno de ellos es de índole totalmente distinta. La nada del vacío del escenario es una cualidad física de ese espacio y la potencialidad que las palabras ofrecen establece una promesa de imagen, pero no son las imágenes en sí.

Estos dos encuentros determinan los parámetros de la imaginación en el diseño escenográfico.

teatro

facultad de artes

Fundamentos Particulares

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 a la especialización en escenografía 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 debate exploración, descubrimiento y práctica del Diseño

Nivel de conocimiento de la profesionalidad, es el nivel de la ética, de las ideologías, del rol del diseñador en el equipo de trabajo y en la realidad en cuya confrontación se profesionaliza.

Nivel de conocimiento de la creatividad, éste es el nivel de la formación de un diseñador. Es el espacio donde el centro de trabajo es el propio diseñador y está dirigido a su crecimiento personal, a que concientice, perciba y desarrolle sus potencialidades

2- Objetivos

Capacitar para el conocimiento de:

El espacio escénico como hecho generador de un modo de comunicación

Los procesos creativos del diseño espacial

La temporalidad y materialidad de un espacio teatral.

Desarrollar capacidades para :

Generar criterios y procedimientos para la evaluación del discurso escenográfico.

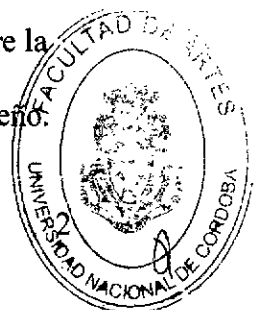
Producir y traducir en términos de diseño las imágenes formales y espaciales de los criterios dramáticos y de puesta en escena.

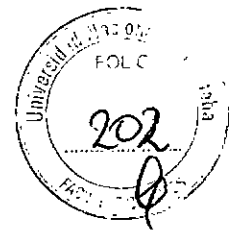
Utilizar la expresión gráfica y maquetaría como herramientas de diseño

Disposición para :

Reflexionar a través de los procesos individuales y grupales sobre la capacidad creadora.

Desarrollar conceptos técnicos, perceptuales y espaciales del diseño.

Analizar y verificar los ámbitos dramáticos históricos y contemporáneos.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad temática n°1

Redefiniciones del espacio escénico y la escenografía
Escenografía versus decorado
Relaciones con las otras disciplinas, la dirección, el actor,
El vestuario, la iluminación, el sonido y el Público
Metodologías y prácticas de la creación escenográfica

Unidad temática n°2

Naturaleza del espacio escénico
Enfoque semiológico del espacio. Redefiniciones y conceptos
Enfoque morfológico del espacio. Elementos constituyentes
Estructura del espacio
Materiales
Enfoque sintáctico del espacio. Interacción entre los roles.

Unidad temática n°3

Desarrollo proyectual del Diseño del espacio escénico
Mirada y lectura
Concepto y herramienta
Prácticas escenográficas, distribución del espacio,
tratamiento escénico.
Representación gráfica técnica en Sketch Up

teatro

facultad de artes

UNC

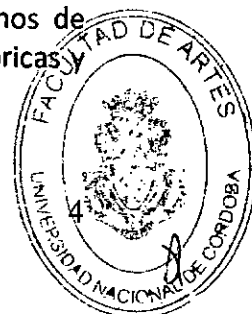
Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Bibliografía

- R. Arheim, ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL Ed Alianza 1992
- R. Arheim, EL PENSAMIENTO VISUAL Ed Alianza 1994
- A. Aronson. AMERICAN SET DESIGN Ed. Phaidón 1985
- Bauhaus 1919-1933 BAUHAUS, archivo. M Droste, Colonia Taschen 1991
- P. Ducassé. HISTORIA DE LAS TÉCNICAS, Ed Eudeba. Bs.As. 1985
- P. Brook EL ESPACIO VACÍO Barcelona. Ed. Península 1973
- G Dorfler EL INTERVALO PERDIDO Ed lumen 1984
- 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: Glecat AL ENCUENTRO DE BS.AS. Gob. BsAs 2001
- E. Gordon Craig EL ARTE DEL TEATRO Col Escenología 1987
- M. Sausmaraes DINAMICA DE LA FORMA VISUAL EN LAS ARTES PLASTICAS ed. Gilli 1996
- E. Gombrich HISTORIA DEL ARTE
- 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
- Santos Zunzunegui Pensar la imagen Ed Cátedra Universidad del país Vasco 2000

5- 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.

facultad de artes

Proyecto de cuatro diseños escenográficos en diferentes espacios escénicos con diferentes disparadores dramaturgicos y con alta complejidad de resolución.

Utilización de medios audiovisuales para la presentación. Prácticas para la comunicación de los trabajos individuales en soporte A4 de acuerdo a necesidades, soporte virtual (CD o Pen drive,) para la exposición en el aula de los trabajos individuales.

6- Evaluación:

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 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 sugiriendo la cátedra el programa Sketch Up.

Las prácticas de diseño son individuales mientras que la investigación es en equipo de hasta 4 alumnos.

Las evaluaciones serán de acuerdo a los trabajos prácticos y dos parciales anuales. Se evaluarán los procesos creativos y técnicos de las presentaciones orales y gráficas puntuando proceso, diseño, gráfica y capacidades para adaptar criterios de diseño.

7- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: según normativa vigente

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.

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

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

Exámenes libres

Los exámenes de alumnos libres se desarrollarán a lo largo de una jornada completa de 9 a 19 hs. La cátedra entregará el tema a desarrollar. una obra de teatro de un autor clásico. Los conceptos de espacio escénico que están en el programa se vertirán en el abordaje del trabajo práctico. Lo primero será lectura de texto y análisis textual, análisis del espacio a intervenir, (Teatro San Martín , previo conocimiento del lugar) primeras ideas fuerza para trabajar el espacio escénico. Cambio del lenguaje escrito al lenguaje plástico espacial propuesta-Luego será de diseño específicamente. Con maquetas dibujos, collages, y otros medios gráficos. Por último la transcripción del diseño espacial en el sistema de representación técnico de plantas, cortes y vistas tridimensionales. Al finalizar la jornada, se expondrá y evaluará el trabajo .El alumno deberá presentarse durante la jornada con los materiales necesarios para mostrar su proyecto., y una notebook con el programa de Sketch Up instalado para trabajar en el aula.

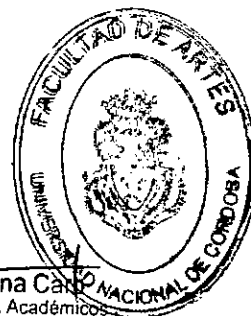
La evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

CRONOGRAMA TENTATIVO

TPN°1	12 de Abril	2017
TPN°2	17 de Mayo	2017
PARCIAL N°1	21 de Junio	2017
TPN°3	23 de Agosto	2017
TPN°4	27 de Setiembre	2017
PARCIAL N°2	22 de Noviembre	2017

[Handwritten signature]

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
HCD

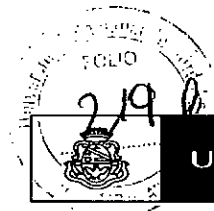
Lics Valentina Carrizo
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

teatro

facultad de artes

UNC

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

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 1989

Asignatura: REALIZACIÓN Y MONTAJE (346)

Equipo Docente:

– Profesor:

Prof. Adjunto (a cargo- Inter.) Lic. Ariel Merlo (arielmerlo@artes.unc.edu.ar)

– Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

**Tamara Domínguez
Gordillo Cristian**

Distribución Horaria:

– Turno único:

Miércoles de 15:00 a 18:00

– Horario de atención a alumnos:

Miércoles de 18:00 a 19:00

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,

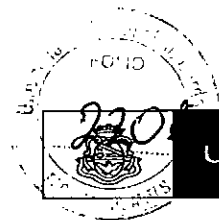

teatro

facultad de artes

UNC

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 tekné, que designaba no solo el saber de un oficio determinado sino su aspecto artístico.

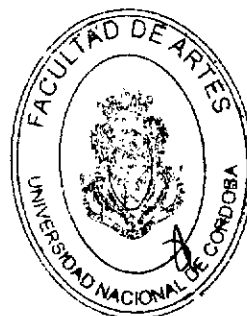
Presentación:

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 espacialidad.

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.

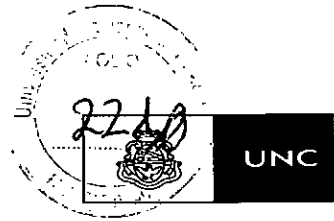

teatro

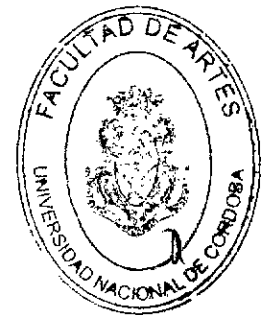
facultad de artes

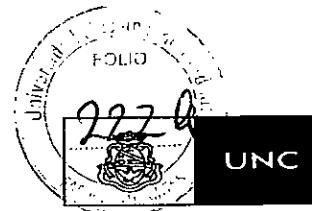
2- Objetivos

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 ecenotécnicos 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.

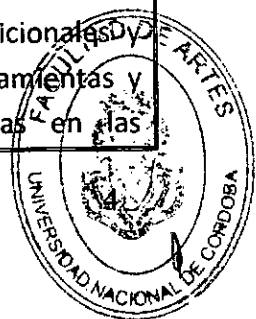

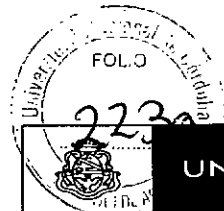

3- Contenidos

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 mekené 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 cicloramas. 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>

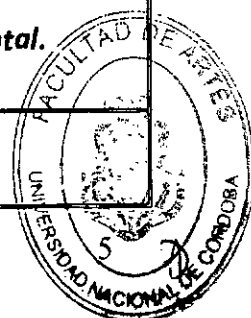

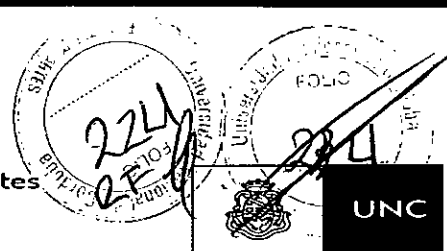

	resoluciones escenográficas. Fases de la realización del atrezzo- Utilería, atrezzo u objeto escénico. Planos de despiece- Estudio de la volumetría- Materiales y técnicas para la realización.
IV Técnicas de montaje	El Montaje. Planificación- Puesta en espacio- Replanteo de la escenografía. El equipo 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.

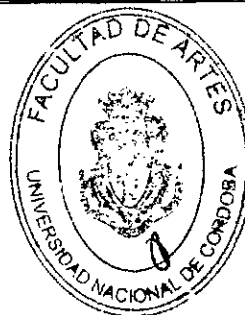
4- Bibliografía obligatoria

UNIDAD	BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CALMET HÉCTOR, (2005) <i>Escenografía: Escenotecnia – 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: Escenotecnia –</i>

II	<p>Iluminación. Ediciones de la flor. Bs.As.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ GUARDIA MANUEL- ALONSO RAUL (1993) Técnicas de construcción, ornamentación y Pintura de Decorados. IORTV. España. ▪ LOPEZ DE GUERREÑU, J. (2005) Decorado y tramoya. Ed. Iñaque. España. ▪ MERLO, ARIEL. (2017) Realización y Montaje. Apuntes de cátedra. Inéd. Cba. ▪ NAVA ASTUDILLO, ARTURO; Fundamentos del diseño escenográfico. Ed. Paso de Gato. México D.F.
III	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CALMET HÉCTOR, (2005) Escenografía: Escenotecnia – Iluminación. Ediciones de la flor. Bs.As. ▪ CALMET HÉCTOR, ESTELA M., (2016) Escenografía 2: Diseño de escenografía e iluminación con tecnología digital. Ed de la Flor. Bs. As. ▪ GUARDIA MANUEL- ALONSO RAUL (1993) Técnicas de construcción, ornamentación y Pintura de Decorados. IORTV. España. ▪ HEFFNER, HUBERT; (1980) Técnica teatral moderna. Eudeba. Bs. As. ▪ LOPEZ DE GUERREÑU, J. (2005) Decorado y tramoya. Ed. Iñaque. España. ▪ MELLO, BRUNO. (1990) Trattato di scenotecnia. Ed. I.G. Agostini. Novara (It.) ▪ MERLO, ARIEL. (2017) Realización y Montaje. Apuntes de cátedra. Inéd. Cba. ▪ NAVA ASTUDILLO, ARTURO; Fundamentos del diseño escenográfico. Ed. Paso de Gato. México D.F. ▪ PIETRAPERTOSA, GERARDO; (2014) Apuntes Realización escenográfica. Teatro Colón. Bs. As. ▪ SCHRAIER, GUSTAVO; (2008) Laboratorio de producción teatral 1. 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 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.
----	---

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 Fotopoulos 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

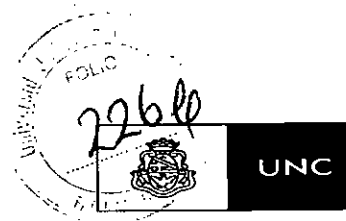

teatro

facultad de artes

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 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 sí 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.

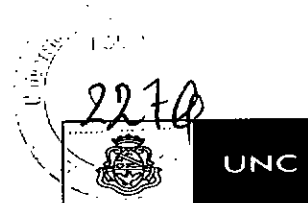

teatro

facultad de artes

En cuanto a las calificaciones se ajusta a lo establecido en el Régimen de alumnos y alumno trabajador (Art. 46°)¹

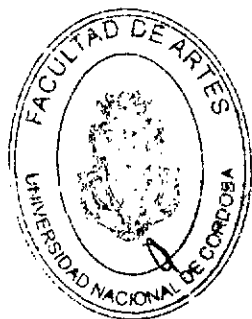
8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

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)

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.

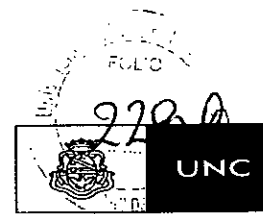

teatro

facultad de artes

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)

Modalidad de examen libre:

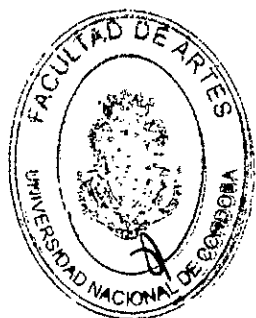
Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. (Art.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

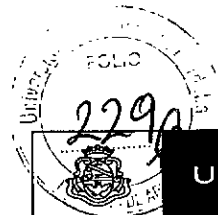

teatro

facultad de artes

UNC

Maquetas, Memoria del proceso con un registro fotográfico. Si el objeto es de grandes dimensiones realizar en escala de reducción conveniente.

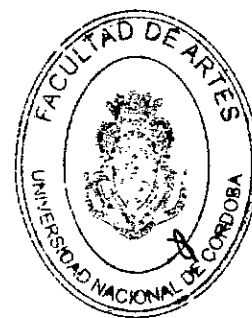
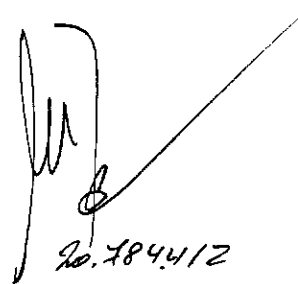
- Defenderá el proyecto frente al tribunal de examen haciendo uso de un correcto lenguaje técnico.
- Para presentar este trabajo deberá comunicarse con el profesor a cargo de la cátedra quien aprobará la pertinencia o no de la propuesta. Este requisito está contemplado en el Régimen de alumnos en su 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.

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

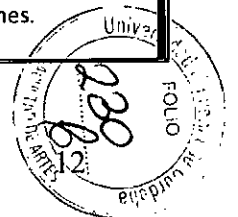
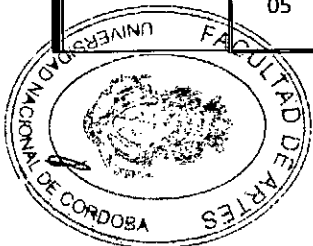

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

CURSO: 4º		CÁTEDRA:		CICLO:
PROFESOR: Lic. Ariel Merlo		<u>SEMINARIO DE REALIZACIÓN Y MONTAJE</u>		2017
MES	OIA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES	EVALUACION
MARZO	22	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.
	29	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: gratorios, 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-
	05	Organización de los talleres. Organización de los materiales y su acopio. Organización de las herramientas y su utilización. Mobiliario e	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.

teatro

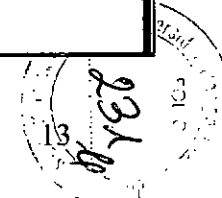
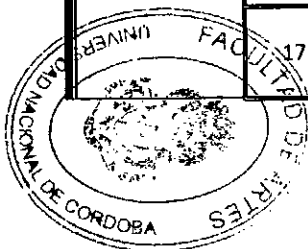

facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

ABRIL		instalaciones. Materiales y su utilización. Maderas- Metales- Plásticos- Herrajes. Nuevos materiales aplicados a la realización de escenografías y 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.		
	12		1. Desarrollo T. P. 1: Trabajo de taller sobre resoluciones formales- funcionales y tecnológicas del proyecto.	Observación directa- Correcciones individuales. Puesta en común.
	19	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.
	26	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
MAYO	03		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.
	10	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.P.2: Consultan y finalizan.	Observación directa y sobre el desarrollo de las actividades
	17		1. Desarrollo del T.P. 3 Diseño de objeto escénico. Estudio de la volumetría y planificación del proceso.	Entrega T. P. 2

teatro

facultad de artes

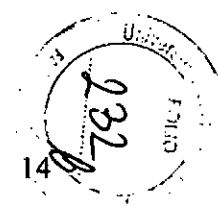
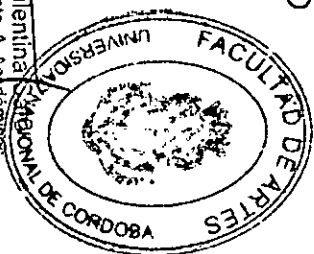
UNC

Universidad Nacional de Córdoba

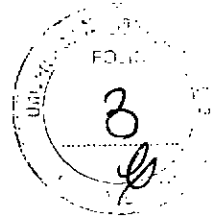
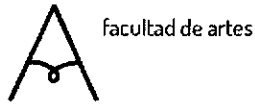
		EXAMENES TURNO ESPECIAL MAYO		
		PARCIAL 1		
JUNIO	24			
	31			
	07	El Montaje. Planificación- Puesta en espacio- Replanteo de la escenografía. El equipo humano de maquinaria- Delimitación de roles Montaje de Bastidores y Practicables. Sistemas de anclaje, ensamblajes y fijación. Herramientas. Ensayos 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	Entrega T.P.3
	14	Proyecto Integrador	Trabajo de Taller sobre proyecto	Observación directa. Corrección individual sobre proyectos.
	21	Proyecto Integrador	Trabajo de Taller sobre proyecto	
28	Proyecto Integrador	Entrega Trabajo de Taller sobre proyecto	EVALUACION PARCIAL 2	
JULIO	05	ULTIMA CLASE- Recuperatorios - Acreditación	Presentación alumnos promocionales	Acreditación Final
RECESO				

▪ TOTAL CLASES TEÓRICO- PRÁCTICAS	7
▪ TOTAL DE CLASES PRÁCTICAS	5
▪ TOTAL DE CLASES EVALUACIÓN PARCIAL	2
▪ RECUPERATORIOS	1
▪ FERIADOS	0
▪ TOTAL DE CLASES	15

HCD
 APROBADO POR
 RESOLUCIÓN N° 29/18

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

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

Carrera/s: TEATRO

Plan: 2016

Asignatura: ACTUACIÓN I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Marcelo Arbach

Prof. Adjunto: Andrés Rivarola

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Isaias Charra, Lautaro Ruiz, Uriel Zader, Julieta Rizzo Veiga, Gonzalo Parejas, Estefanía Cettour, Florencia Giacomelli, Camilo Araya, Facundo Rojas, Lucas Santacruz, Lucía Tapia, Joaquín Notarfrancesco, Mariana García.

Adscriptos: Daniela Copertari

Distribución Horaria

Turno mañana: Martes de 8.30 a 11.30 hs

Turno tarde: Martes de 15 a 18 hs.

Consultas: Martes de 12 a 14 hs. (Solicitar con anticipación)

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

PROGRAMA

INTRODUCCION

“En general el cuerpo de los actores se va a concebir (a partir del siglo XX) ya no como entidad psicológica sino como entidad instrumental dentro de la escena, es decir como instrumento significativo en sí mismo en lugar de como medio para llevar la palabra y el discurso racional y dialogado a la escena teatral”. (María José Sánchez Monte)

Este programa propone una invitación a reconocer las principales problemáticas de la actuación por medio de las necesidades emergentes en la formación del actor como productor/creador/constructor de sentido en su trabajo sobre la escena.

Damos por sentado que no existe una única manera de abordar la problemática de la actuación, que no hay formulas infalibles a transmitir directamente, pero que es necesario realizar un recorrido experimental y práctico por esas problemáticas y, al mismo tiempo, reflexionar para teorizar sobre esa praxis y lograr una sistematización que fundamente nuestro inicio en el recorrido de una carrera universitaria en la disciplina teatral.

Para introducir al estudiante en la formación del actor partiremos de algunas hipótesis sobre la actuación, construidas a partir de los cambios de paradigmas que proponen los referentes del teatro más influyentes, tanto históricos como contemporáneos, y que han contribuido para que el concepto de

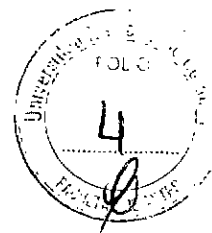

teatro

facultad de artes

teatralidad se base en la corporalidad de los actores (Sánchez Montes, 2004); y así ponerlas en práctica, interpelarlas y reflexionar sobre ellas.

FUNDAMENTACION

“El arte del actor consiste en organizar su propio material, es decir, en la capacidad de utilizar de forma correcta los medios expresivos del propio cuerpo”. (Vsevolod Meyerhold)

Haciendo eje en el cuerpo y la acción como nociones fundamentales en la construcción significativa y elementos claves para la composición en la actividad creadora del actor, pensaremos la actuación como: un *estar* en la escena (trabajo individual del actor) y un *dejarse* hacer (trabajo grupal del actor por reacciones frente a otros actores); una serie de operaciones y de ejecuciones concretas; una preocupación por la percepción, la presencia, la expresividad y la acción. Y pensaremos el rol del actor como productor de su propio trabajo que organiza el material y potencia sus capacidades tanto expresivas como poéticas. Acordamos que *actor* se dice de aquel que *hace*¹, es un *jugador* (player), acciona, opera.

Este posicionamiento se pondrá en tensión y discusión con ciertas consideraciones generales sobre la actuación que pertenecen más bien al sentido común instalado en el medio, y de las que han hablado y dado respuestas los teóricos de referencia.

Si actuar, para Paco Giménez, “*es lo opuesto a seguir como estoy*” (Valenzuela, 2004) entonces será necesario recurrir, para la actuación, a un uso extra-cotidiano de las energías. Este modo de *poner/se* el cuerpo está presente en todas las técnicas espectaculares codificadas, desde el ballet y la danza clásica, pasando por las danzas populares y el mimo, hasta los distintos tipos de teatro oriental; y más allá de los distintos lenguajes teatrales, pueden encontrarse principios (equilibrio precario, pre-expresividad, preocupación por la presencia escénica, uso particular/extracotidiano de la energía y del cuerpo) que atraviesan todas las técnicas. De estos *principios que retornan* se ha ocupado la antropología teatral desarrollada por Eugenio Barba que, con estudios que no intentan “fusionar, acumular o catalogar las técnicas del actor”, busca “la técnica de las técnicas, (...) aprender a aprender” (Barba 2009:26).

Desde este enfoque volveremos constantemente sobre dos preguntas fundamentales: ¿Qué es actuar?, y ¿Qué debe considerarse *en y para* la formación del actor?

¹ “Recordemos que lo actores son llamados así *actores*, es decir, *hacedores*. No *habladores*, ni *pensadores*, ni *sentidores*, ni *hacedores* ya que su praxis física y real es la que los compromete, la que al transformar los transforma y la que, en última instancia, construye los signos legibles desde la platea” (Serrano 2004:189)

teatro

facultad de artes

OBJETIVOS

Objetivo general

- introducir al estudiante a las problemáticas generales de la actuación por medio de ejercitaciones pertinentes y posteriores instancias de reflexión y elaboraciones conceptuales.

Objetivos particulares

- reconocer y adquirir herramientas para el trabajo en la formación actoral integral.
- desarrollar una disciplina de trabajo particular para el aprendizaje de la actuación en una carrera universitaria.
- identificar los elementos y nociones fundamentales que se ponen en juego en el trabajo actoral.
- desarrollar la capacidad de administración y dosificación de esos elementos y nociones del trabajo actoral para la construcción de sentido en la escena.
- abordar procesos creativos, tanto individuales como grupales, a partir de las nociones trabajadas para la construcción de escenas.
- ejercitarse en la elaboración y apropiación de conceptos surgidos a partir de la experimentación de las propuestas.
- elaborar conclusiones, preguntas y conceptos sobre el trabajo particular del actor y las problemáticas emergentes.
- desarrollar un espíritu y pensamiento crítico frente a las problemáticas de la actuación.

CONTENIDOS

Unidad I: *Un actor se prepara*

Calentamiento. Preparación del cuerpo y la voz.

Del desarrollo físico al desarrollo expresivo del calentamiento.

Impulso. Equilibrio. Resistencia.

Actitud, gestualidad, expresividad.

Posibilidades expresivas de ojos, rostro, manos.

Unidad II: *Del juego a la actuación*

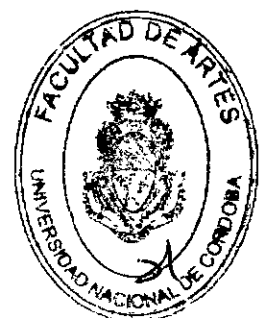
Herramientas, nociones y procedimientos básicos para la ejercitación actoral:

Aceleración, ralentamiento, interrupción.

Silencios, intercalación, saturación.

Velocidades, planos, fuerzas.

Síntesis, condensación, precisión.

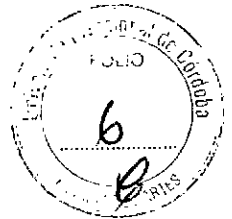
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Acción, reacción, represión.

Unidad III: *Del hacer al estar. Hacia un cuerpo decidido*

El uso de la energía como un *prepararse para el trabajo*.

Energía, obstáculo, transformación de la energía.

El hacer como acción, como tarea, o como posibilidad.

Tensión, contradicción, oposición.

Técnicas cotidianas, técnicas extra-cotidianas del uso del cuerpo: relación dialéctica.

Unidad IV: *Un cuerpo que dice.*

La narración expresiva. Desarrollo expresivo y desarrollo verbal de la escena.

Relación acción-palabra, cuerpo-voz.

La acción como herramienta de construcción y conocimiento de la lógica no verbal.

Lo que se ve, lo que se oye, lo que no se ve.

De lo que se dice a lo que se hace / siente / piensa.

Composiciones simples de recorridos actorales individuales.

Unidad V: *Una nueva percepción.*

Foco, escucha, aceptación.

Relación con uno mismo, con el compañero, con el entorno.

Estímulos externos y motivaciones internas.

Mundo interno y territorio externo.

Del hacer/proponer/ofrecer al dejarse hacer/aceptar/recibir.

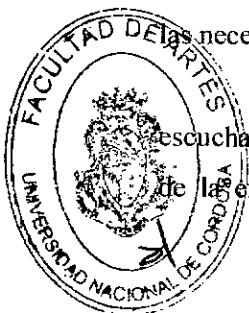
Composiciones simples de escenas grupales.

PROPUESTA METODOLÓGICA

“El hombre sensible obedece a los impulsos de la naturaleza y no ofrece más que el grito de su corazón; en el momento en que atempera o fuerza ese grito, ya no es el mismo, es un comediante” (Diderot)

Por medio de diversos ejercicios, juegos teatrales, improvisaciones y construcción de escenas apuntaremos al reconocimiento de las diversas nociones que intervienen en el trabajo del actor y señalan las necesidades fundamentales para su formación inicial.

Ahora bien, no se pretende que el estudiante repita conceptos aprendidos o extraídos de textos, o escuchados de teatristas, sino que la materia propone pensar la problemática de la actuación por medio de la experimentación práctica; es una invitación a relacionar conceptos, experiencias y recorridos

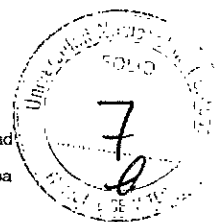
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

posibles que apunten a fundamentar una formación del actor con eje en el trabajo del cuerpo y en la noción de acción. Esto nos llevará a pensar directamente la formación del actor, sus necesidades y las problemáticas generales emergentes. En este sentido para nosotros es sustancial la importancia reflexionar constantemente sobre la práctica escénica, el lugar y el desempeño del actor.

Las clases tendrán un carácter práctico-teórico con:

- una instancia de experimentación con presentación de ejercitaciones para el reconocimiento de problemáticas por medio del uso y control de nociones y herramientas actorales; realización de ejercicios o escenas tanto individuales como grupales; presentación de trabajos actorales y escenas grupales.
- y otra instancia de reflexión y elaboración conceptual por medio de discusión y devoluciones sobre los trabajos presentados; exposiciones teóricas de la bibliografía propuesta; propuestas de lecturas complementarias para su discusión y utilización en las clases, en los escritos, o en las presentaciones actorales.

Se solicitará a los estudiantes trabajos a elaborar en instancias extra-aúlicas, tanto presentaciones de escenas donde se explicita el uso, dominio y comprensión de las herramientas expuestas en clases, como escritos donde se dé cuenta de la elaboración de preguntas o dilemas y la asimilación de conceptos.

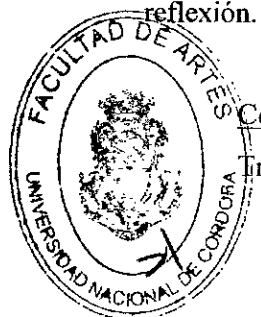
Se propondrá constantemente generar una disciplina de trabajo necesaria para los estudios universitarios de la especificidad teatral. En este sentido, se estimulará y se solicitará a los estudiantes una actitud coherente y pertinente frente al proceso de aprendizaje.

PROPUESTA DE EVALUACION

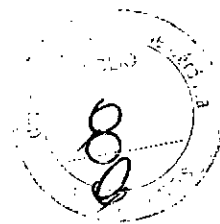
La cátedra propondrá para la aprobación de la materia, ajustándose a las reglamentaciones vigentes, instancias de parciales cuatrimestrales, finales y coloquio final; y trabajos prácticos que constarán tanto de presentaciones de escenas, como de escritos ya sea elaborados en modalidad de taller de discusión entre pares o elaborados en instancias extra-aúlica.

Es importante destacar que consideramos que en este tipo de procesos de aprendizaje relacionados con la práctica de una disciplina artística necesitamos de instancias que superen la transferencia directa de conocimientos y fomenten el desarrollo de pensamiento crítico por medio de la experimentación práctica sobre las problemáticas emergentes en la formación del actor y la posterior reflexión.

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).

Condición Libre:

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

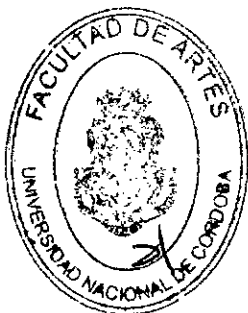
- 1) Escena individual, con una duración de entre 6 y 8 minutos, donde se apliquen a conciencia y voluntad las nociones propuestas por el programa;
- 2) Escena grupal, con una duración de entre 8 y 10 minutos, donde se apliquen a conciencia y voluntad las nociones propuestas por el programa;
- 3) Carpeta donde se fundamenten los criterios utilizados para la realización de las escenas, se explicita la relación de las escenas con las unidades de la materia y se relacione con el material bibliográfico propuesto por la cátedra;
- 4) Examen escrito sobre el material bibliográfico dado por la cátedra.

Para las escenas y carpeta deberá: 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.

A los fines de, por un lado, realizar una consulta previa y, a su vez, tener la posibilidad de observar un proceso, 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.

Consideraciones: Tanto para el desarrollo de la materia como para una revisión constante de una metodología que facilite los procesos de aprendizaje de la disciplina teatral en general y actoral en particular, se tendrá en cuenta:

- El lugar que ocupa la materia en el plan de estudios: Pertenece al área troncal de la disciplina, se encuentra en el 1º año de la carrera y se relaciona directamente con las otras materias del área actoral.

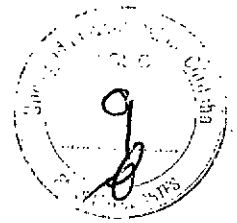

teatro

facultad de artes

- La cantidad de estudiantes: En los últimos años ha aumentado considerablemente la cantidad de ingresantes. Esta cátedra, al igual que otras del primer año de la carrera, divide sus clases en dos comisiones para poder desarrollar su programa y lograr los objetivos propuestos en un proceso de enseñanza y aprendizaje que posibilite un seguimiento personalizado de cada estudiante.
- La cantidad de clases anuales: Se estiman entre 22 y 28 encuentros al año. En esa cantidad de encuentros se deben presentar y desarrollar los temas, realizar las prácticas pertinentes; los procesos de elaboraciones conceptuales; las instancias de trabajos prácticos; los exámenes parciales, finales y recuperatorios.
- La conformación del grupo: Por un lado, muchos de los ingresantes no han tenido formación actoral previa y la mayoría ingresa a la universidad sin práctica en lecto-comprensión de textos; por otro lado, son jóvenes, muchos de ellos alejados de sus núcleos familiares, que se encontrarán frente a un nuevo modo de vida como estudiantes universitarios; y por último, también para muchos de ellos será novedoso y desafiante la experiencia de trabajar en grupos.

BIBLIOGRAFÍA

La presente bibliografía se ofrecerá como primer abordaje a los estudios teóricos sobre la problemática de la actuación y la formación del actor. El criterio de selección de la misma recupera autores que han reflexionado sobre la práctica particular y concreta de la actuación, o que realizan relatos de experiencias personales que dan cuenta de una preocupación y una búsqueda sobre la formación y el trabajo del actor, o que presentan respuestas a dilemas fundamentales de la actuación. Además, en caso de ser necesario y pertinente, se ofrecerán materiales de revistas especializadas con entrevistas o reflexiones donde actores y directores exponen desafíos y conceptualizaciones significativas elaboradas a partir de sus propias experiencias, recorridos y prácticas.

Bibliografía obligatoria:

- BARBA, Eugenio (2009) *La canoa de papel, Tratado de antropología teatral*, Buenos Aires, Catálogos.
- BORJA RUIZ, Osante (2008) *El arte del actor en el siglo xx. Un recorrido teórico y práctica por las vanguardias*, Bilbao, Artezblai.
- BROOKS, Peter (2006) *La puerta abierta*, Buenos Aires, Proeme.
- DE MARINNIS, Marco (2005) *En busca del actor y del espectador*, Buenos Aires, Galerna.
- FÉRAL, Josette (2004) *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna.
- MEYERHOLD, Vsevolod (1998) *Escritos sobre el teatro*, Madrid, Editorial de la Asociación de Directores Teatrales de España,
- OIDA, Yoshi (1997) *El actor invisible*, México, El Milagro.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

SERRANO, Raúl (2004) *Nueva tesis sobre Stanislavski*, Buenos Aires, Atuel.

VEGA, Roberto (1997) *El juego teatral. Aportes a la formación educativa*, Buenos Aires, Gema.

Bibliografía ampliatoria:

BARBA, Eugenio (1986) *Más allá de las islas flotantes*, México, Gaceta.

BROOKS, Peter (1994) *El espacio vacío*, Barcelona, Alba.

CHEJOV, Michael (2002) *Sobre la técnica de la actuación*, Barcelona, Alba.

DUBATTI, Jorge (2008) *Historia del actor. De la escena clásica al presente*, Buenos Aires, Colihue.

DUBATTI, Jorge (2009) *Historia del actor. Del ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor*, Buenos Aires, Colihue.

LECOQ, Jacques (2003) *El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral*, Barcelona, Alba.

OIDA, Yoshi (2002) *Un actor a la deriva*, Guadalajara, La avispa.

OIDA, Yoshi, y MARSHALL, Lorna (2010) *Los trucos del actor*, Barcelona, Alba.

PAVIS, Pavis (1998) *Diccionario de Teatro*, Barcelona, Paidós.

STANISLAVSKY, Constantin (1953) *Un actor se prepara*, México, Diana.

URE, Alberto, (2003) *Sacate la careta*, Buenos Aires, Norma.

VALENZUELA, José Luis (2000) *Antropología Teatral y acciones físicas. Notas para un entrenamiento del actor*, Buenos Aires, Editorial del INT.

VALENZUELA, José Luis (2004) *Las piedras jugosas. Aproximación al teatro de Paco Giménez*, Buenos Aires, Editorial del INT.

Lic. Marcelo Arbach

Cronograma

*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	28 Mar	Clase presentación	Presentación de la materia, Programa, Contenidos, Desarrollo, Metodología
2	4 Abr	Clase práctico-teórica	Inicio de reconocimiento de las problemáticas de actuación (Unidad I)
3	11 Abr	Clase práctico-teórica	Inicio de reconocimiento de las problemáticas de actuación (Unidad I)
4	18 Abr	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad I, II)
5	25 Abr	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad I, II)
6	2 May	Práctico N°1	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad I, II)
7	9 May	Práctico N°1 (Continuación)	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad I, II)
8	16 May	Clase teórica	Exposición de materiales bibliográficos. Primera parte del corpus teórico.
9	30 May	Parcial N°1	Parcial escrito sobre materiales bibliográficos. Primera parte del corpus teórico.
10	6 Jun	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad III)
11	13 Jun	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad III)
12	20 Jun	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad III)
13	27 Jun	Práctico N°2	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad III)
14	4 Jul	Práctico n°2 (Cont.)	Inicio de reconocimiento de las problemáticas de actuación (Unidad III)
Receso			
15	24 Jul	Clase práctico-teórica	Inicio de reconocimiento de las problemáticas de actuación (Unidad IV)
16	1 Ago	Clase práctico-teórica	Inicio de reconocimiento de las problemáticas de actuación (Unidad IV)
17	8 Ago	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidades V)
18	15 Ago	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidades V)
19	22 Ago	Práctico N°3	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidades IV y V)
20	29 Ago	Práctico N°3 (Continuación)	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidades IV y V)
21	5 Sep	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas. Integración de todos los contenidos.
22	12 Sep	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas. Integración de todos los contenidos.
23	28 Sep	Práctico N°4	Trabajo Práctico expositivo sobre materiales bibliográficos.
24	3 Oct	Práctico N°4 (Continuación)	Trabajo Práctico expositivo sobre materiales bibliográficos.
25	10 Oct	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas. Integración de todos los contenidos.
26	17 Oct	Finales/ Parcial N°2	Presentación de escena final
27	24 Oct	Finales/Parcial N°2 (Cont.)	Presentación de escena final
28	31 Oct	Recuperatorios	
29	7 Nov	Recuperatorios	

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18

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

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: CUERPO Y MOVIMIENTO I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mónica Barbieri
(monicabarbieri@artes.unc.edu.ar)

Prof. Adjunto: Adrián Andrada
(adriánandrada@artes.unc.edu.ar)

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Sara Josefina López Seco, Facundo Soria.

Adscriptos: Florencia Gomez

Distribución Horaria

Turno mañana: 8:30 a 12:30 hs

Turno tarde: 15:00 a 18:00 hs

Horarios de consulta:

Lunes de de 11.30 a 12.30hs

Jueves de 18 a 19hs

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Fundamentación:

Esta cátedra se inscribe en la currícula de la Licenciatura en Teatro, y juntamente con las cátedras Formación Actoral I y Formación Sonora I, constituye el bloque de las materias expresivas de la Carrera.

Se ocupa de la formación técnica, creativa y expresiva del cuerpo del actor. Su orientación se ubica en la corriente renovadora que se inicia en el siglo XX por la cual el actor deja de estar al servicio de lo que se dice para pasar a pensarse a sí mismo en un proceso de indagación y reflexión sobre sus posibilidades de movimiento y el uso conciente y reflexivo del espacio y el tiempo.

De los dos casos límite citados por Pavis en su Diccionario Teatral:¹

- a) El cuerpo como apoyo de la creación teatral, la cual se sustenta en otra parte, el texto.
- b) El cuerpo como material que sólo se remite a sí mismo con el cual el actor no ilustra una idea, sino que la realiza orgánicamente,

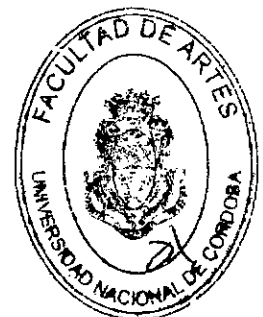
nos situamos en esta última y pretendemos transmitir, indagar y componer desde la concepción de que el cuerpo es una zona de teatralidad propia.

Considerando que esta cátedra corresponde al primer año de la carrera, comenzaremos con propuestas que desbloqueen la creatividad y estimulen su desarrollo. Trabajaremos los elementos básicos del movimiento: energía, tiempo y espacio, propiciando la toma de conciencia de las posibilidades expresivas del cuerpo, el desarrollo de un training físico propio, y la práctica de distintas formas de improvisación, para culminar con la composición de una escena a partir del estímulo de una imagen poética que deberá ser trabajada con un objeto o elemento que mantenga con ella una relación de analogía.

Objetivos Generales

- Desarrollar la creatividad.
- Conocer los principios fundamentales para el desarrollo del pensamiento creativo.
- Construir teatralidad a través del cuerpo.
- Vincular los contenidos teóricos con la práctica específica.
- Analizar críticamente el material propuesto por la cátedra

¹ Pavis, Patrice. 1998. Diccionario del teatro, Barcelona, Paidós,

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Valorar a la representación como la estructuración estética de una particular visión del mundo.

Objetivos específicos

- Postergar el juicio crítico y desbloquear la capacidad creativa.
- Desarrollar la flexibilidad, la fluidez y la originalidad, características fundamentales de la personalidad creativa.
- Manejar los elementos fundamentales del movimiento, tiempo y espacio.
- Desarrollar un training físico propio.
- Desarrollar la capacidad de armar escenas.

Contenidos

Unidad 1

Desbloqueo y entrenamiento de la Creatividad

Principios de distanciamiento y de valoración diferida.
Bloqueos y facilitadores del pensamiento creativo.
Pensamiento lógico y Pensamiento lateral.

Unidad 2

Cuerpo y movimiento

Localización del movimiento
Formas de locomoción.
Calidades del movimiento.
Dinámicas.

Cuerpo y tiempo

Ritmo, acento, ostinato.
Frase musical.
La duración del movimiento.
Tiempo interno.

Cuerpo y espacio

Espacio total. Espacio parcial.
Niveles, planos, direcciones.
Recorridos espaciales.

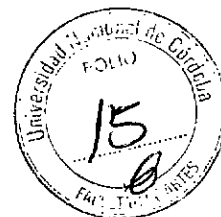
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 3

Presencia Escénica y Representación

El trabajo de las tensiones en la construcción de la presencia escénica.

El valor de los opuestos en el manejo de la energía y del equilibrio.

Bios escénico.

Desarrollo de la percepción.

El objeto como estímulo de la improvisación.

El objeto como mediador en la comunicación.

La imagen poética como punto de partida del movimiento expresivo.

Montaje de escenas.

Bibliografía de la Unidad I

De Bono, Edward. 1970. *El pensamiento lateral* Bs.As. Paidós

Fiorini, Héctor, 1995. *El psiquismo creador* Bs.As. Paidós

Moccio, Fidel, 1991. *Hacia la creatividad* Bs.As. Lugar Editorial.

Stephen Nachmanovitch, 2004 *Free Play* Bs As. Paidós.

Bibliografía de la Unidad II

Argüello Pitt, Cipriano, 2006. *Nuevas tendencias escénicas*.

Ed. DocumentA/escénicas. Córdoba

Barba, Eugenio, Nicola Savarese, 1999. *El arte secreto del actor* México

Ed. Pórtico de la ciudad de México.

Barba Eugenio, 2010 *Quemar la casa* Ed. Epílogo.

Laban, Rudolf, 1978. *Danza Educativa Moderna* Ed. Paidós Bs. As.

Pavis, Patrice. 2000. *El análisis de los espectáculos* Barcelona. Paidós.

Perez Cubas, Gabriela, 2011 *Cuerpos con sombra* Bs.As. Ed. I.N.T

Valey, Julia, 2010 *Piedras de agua* Bs.As. Ed. I.N.T

Bibliografía de la Unidad III

Barbieri, Mónica B. *La imagen poética como origen del movimiento*

Rev. Avances Ciffyh.

Barbieri Mónica, Janovich María. *En torno a la concepción de mimesis*.

(Apunte de cátedra)

Nietzsche, Federico, 1952. *El origen de la tragedia*, Ed. Espasa Calpe Bs. As.

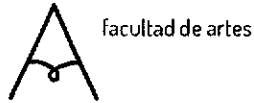
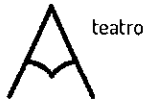
Sanchez Montes, María José, 2004 *El cuerpo como signo*. Ed. Biblioteca Nueva Madrid

Bibliografía ampliatoria

Artaud, Antonin, 2008. *El teatro y su doble*. Bs. As Ed. Retórica

- Bachelard, Gastón, 1990. *La poética del espacio*. Bs. As. Fdo. de Cultura Económica
- Barba Eugenio, 2009. *La canoa de papel* Bs. Ed. Catálogos
- D. Bohm y F.D. Peat, 1988. *Ciencia, orden y creatividad*. Barcelona Ed. Kairós
- Lecoq, Jacques, 2001. *El cuerpo poético*. Santiago de Chile, Ed. Cuarto Propio
- Mnouchkine, Ariane, 2007 *El arte del presente*. Bs. As. Ed. Atuel.
- Pavis, Patrice, 1998. *Diccionario del teatro* Barcelona. Paidós
- Paz, Octavio, 2003. *El arco y la lira*. México Fdo. de Cultura Económica
- Suarez, Cristina, 2003. *Una aproximación al sistema de Fedora Aberastury*. Lumen Bs. As.
- Trastoy, Beatriz, 2006. *Lenguajes Escénicos* Prometeo Bs. As.
- Ubersfeld, Anne, 1997. *La escuela del espectador* Asociación de directores de Escena de España. Madrid,.
- Valenzuela, José Luis, 2004. *Las piedras jugosas*. Inst. Nac. del Teatro Bs. As.

Propuesta metodológica.

Las clases serán de carácter práctico- teórico.

Se realizarán trabajos de creación escénica, individuales y grupales.

El primer cuatrimestre se centrará en el desbloqueo de la capacidad creativa y su entrenamiento y en los tópicos: Movimiento, Tiempo y Espacio.

El segundo cuatrimestre tendrá como eje central la representación, llevando al plano de la composición escénica los elementos incorporados en la primera etapa.

Propuesta de evaluación

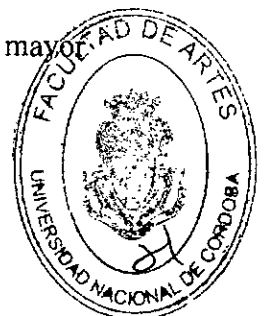
La evaluación se realizará a través de 4 trabajos prácticos y dos parciales.

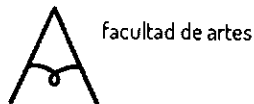
Requisitos para los alumnos promocionales, regulares y libres

Será considerado alumno promocional el que cumpla las siguientes condiciones mínimas:

- Aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio 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).
- Asistir como mínimo al 80% de las clases.
- El alumno tendrá derecho a recuperar por lo menos el 25% de las evaluaciones.

Será considerado alumno regular quien obtuviera una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) en los trabajos prácticos y evaluaciones parciales.

En cuanto a los alumnos libres, las condiciones que deberán cumplir serán las siguientes:

Solicitar una entrevista con la cátedra que deberá tener lugar al menos dos meses antes de la fecha del examen. En dicha entrevista se le darán indicaciones específicas acerca de los requisitos que deberá cumplimentar:

- Un trabajo corporal expresivo realizado a partir de una imagen poética y que tendrá como apoyo un objeto que permitirá la proyección de una sensación análoga a la producida por el texto. Esta presentación deberá estar acompañada de un breve texto en el que el alumno dará cuenta del manejo conceptual de los elementos expresivos.
- El análisis de una obra teatral que esté en cartelera en el momento del examen y para el cual tendrá que seguir los lineamientos indicados en la entrevista.
- El manejo del material teórico propuesto por la cátedra

Cronograma tentativo

El 1º TP. tendrá lugar el 24 y el 27 de Abril para el turno mañana (TM) y tarde (T.T) respectivamente.

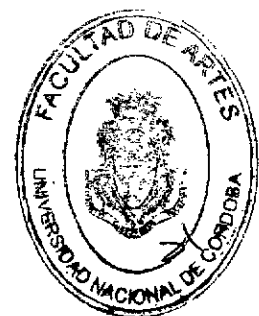
El 2º TP, el 29 de (T.M.) y el 1ª de junio (T.T)

El 3º TP, el 28 (TM) y 31(T:T) de Agosto.

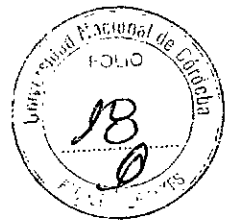
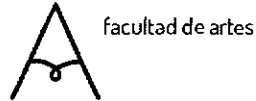
El 4º TP, el 2 (T.M) y 5 (T.T) de Octubre.

En cuanto a los Exámenes Parciales, el primero tendrá el 26 (T.M.) y 29 (T.T.) de Junio. y el segundo, el día 23(T.M.) y 26 de octubre.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
KCD

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

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

Carrera/s: Licenciatura en Teatro / Profesorado de Teatro
Plan: 2016

Asignatura: VOZ Y LENGUAJE SONORO I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular Regular de Dedicación Exclusiva: Lic. Marcelo Comandú

Prof. Adjunta Regular de Dedicación Simple: Lic. Emilia Zlauvinen

- Ayudantes Alumnos: Sofía Bustos, Rodrigo Cabrera, Josefina Lindow, Vanesa Riveros López y Camila Vaudagnotto

-Adscripta: Lic. Natalia Buyatti

Distribución Horaria

Turno mañana: martes de 12 a 15 hs.

Turno tarde: viernes de 15 a 18 hs.

Consultas por mail a:

marcelocomandu@artes.unc.edu.ar

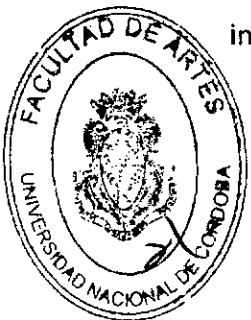
emiliazlauvinen@artes.unc.edu.ar

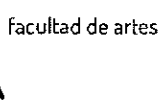

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoque / Presentación:

“Voz y Lenguaje Sonoro I” pertenece al primer año de la Licenciatura en Teatro y el Profesorado en Teatro (Plan 2016) de la Universidad Nacional de Córdoba. Es la primera de un conjunto de tres asignaturas (junto a Voz y Lenguaje Sonoro II y III). Como primera materia de la Línea Sonora, su principal objetivo es introducir al estudiante a conocimientos básicos de orden práctico y teórico en

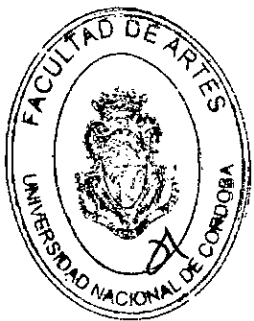
torno al entrenamiento vocal del actor, la voz en la actuación, las características del sonido y la construcción sonora de la escena.

Es importante que el estudiante de 1° año reconozca, como primera instancia de formación, que el cuerpo y la voz no son aspectos separados o escindidos. Concebimos el entrenamiento vocal del actor como una práctica directamente ligada a procesos corporales. El cuerpo deviene voz e intensidad sonora que lo proyecta en el espacio, lo transforma y extiende. Al mismo tiempo, la voz es transformada en el devenir corporal que la produce y proyecta.

El desarrollo de esta "reciprocidad cuerpo-voz" inmanente a la presencia corporal-sonora del actor, requiere de una práctica específica en la que se hacen conscientes los procesos corporales y las tensiones/conexiones psico-físicas que en él operan. Observando el acto de producción de la voz como acontecimiento en el cuerpo, el estudiante de primer año descubre el devenir vocal en sus relaciones constitutivas. Lo vocal se produce en un espacio de "tensión entre" o "condensación de" aspectos de la propia corporeidad. Respiración, estado corporal y tono muscular, resonancia y amplificación, proyección en el espacio y capacidad auditiva, son procesos simultáneos que operan en la producción vocal como acto corporal y complejo.

Una vez comprendida la unidad actuante "cuerpo-voz", el estudiante podrá explorar sus relaciones "tensivas" según la composición y variación de sus fuerzas. En una lógica del devenir, el cuerpo-voz del actor es materia vulnerable, rica en variaciones, pliegues y texturas.

Es también necesario introducir al estudiante a las características del sonido. Comprender la materialidad sonora en su constitución, aprender a escuchar y discriminar sus variables. Para ello es importante realizar actividades básicas de audio-perceptiva que desarrollen la capacidad auditiva del estudiante. Que logre reconocer estas variables en su propia voz, la voz de sus compañeros y otras fuentes sonoras que conforman la materia y el paisaje sonoro de la escena.

teatro

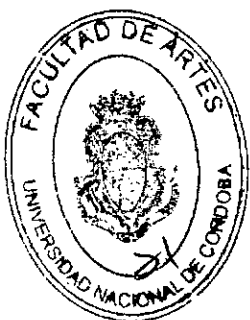
facultad de artes

Comprensión de los procesos corporales en la producción vocal, desarrollo de una concepción ampliada de cuerpo-voz que integre también los procesos psico-emotivos y reconocimiento del sonido como materia creativa, son tres aspectos fundamentales que el estudiante de teatro necesita tener en cuenta para su formación y problematización en la especificidad actoral y la construcción escénica. Se trata de un proceso creativo que inicia en esta primera etapa de su formación para ser profundizado en instancias formativas posteriores.

2- Objetivos:

- Introducir a conocimientos fundamentales de orden práctico y teórico en torno al entrenamiento vocal del actor, las características del sonido, la voz en la actuación y la construcción sonora de la escena.
- Conocer concepciones teóricas y metodológicas de reconocidos investigadores de la voz y lo sonoro en el teatro y comprender su devenir histórico, rupturas estéticas y variables poéticas a los fines de dimensionar la extensión del campo a estudiar, sus principales problemáticas y resignificaciones en el tiempo.
- Entender la producción vocal como un proceso corporal de orden psico-físico y concebir el trabajo vocal del actor como una práctica directamente ligada a dichos procesos.
- Identificar las características y cualidades del sonido para su análisis y aplicación en la voz propia, la voz ajena y otras fuentes sonoras.
- Indagar la construcción escénica desde la interacción de las esferas vocal/sonora y corporal/espacial y sus articulaciones en el hecho performático.
- Articular los conocimientos teóricos y empíricos, estableciendo conexiones entre ellos en la producción de los trabajos prácticos, para el desarrollo de una reflexión teórica y crítica en relación a la producción artística propia y ajena.

teatro

facultad de artes

- Reflexionar en torno a los procesos de creación valorizando el deseo, las motivaciones subjetivas y relaciones interpersonales en el grupo de trabajo.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Unidad N° 1

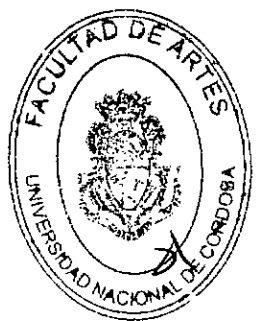
Presencia y tono corporal en la respiración y vocalización.

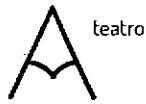
Esta unidad reúne actividades de concientización de la respiración, la producción vocal y la resonancia; principios de fonética y fonología del español; la influencia de los estados corporales en la voz producida, sus variaciones de tono y consecuencias expresivas.

Se trabajará a un nivel técnico y expresivo con el objetivo de que el estudiante desarrolle sus potencialidades sonoras desde la psico-fisicalidad y la unidad actuante cuerpo-voz.

Contenidos específicos:

- Concientización de la respiración: la función del diafragma y la conducción del aire. Tipos respiratorios: Respiración Alta, Baja y Total. El valor de la respiración y sus repercusiones en el estado corporal. Interacción y reciprocidad entre estado corporal y respiración: su ubicación física y transformación en función de la re-distribución de las tensiones corporales.
- Aparato de fonación y producción de la voz. La distribución de las tensiones corporales y sus repercusiones en la emisión vocal. El tono vocal y sus relaciones con la postura, el movimiento, el estado y el tono corporal.
- Principios de fonética y fonología del español. Reconocimiento de los diversos sonidos vocálicos y consonánticos. Clasificación del sonido según la acción de las cuerdas vocales, del velo del paladar y de acuerdo al modo y lugar de articulación. Identificación de estos principios en la propia cavidad bucal y su influencia en el trabajo corporal.
- El Sistema resonador. Amplificación de la voz y proyección. El cuerpo como

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

caja de resonancia. Resonadores y vibradores corporales.

Unidad N° 2

Concepciones y procedimientos: cuerpo-voz en performance.

Esta unidad se ocupa del estudio, observación y práctica de las operaciones performativas que el actor realiza al corporizar el sonido y la palabra, en texto hablado y cantado. Reflexionaremos en torno al acontecimiento performático desde la presencia corporal-sonora del actor. En función de los contenidos abordados se analizarán diversas propuestas conceptuales del cuerpo y la voz en performance.

Contenidos específicos:

- Concepciones y representaciones del cuerpo-voz: El cuerpo-voz como unidad actuante corporal-vocal. Resonancias melódicas del cuerpo extendido pentamuscular (Taanteatro). Cuerpo dilatado, presencia y voz como extensión sonora del cuerpo (Antropología teatral). La voz como flujo e intensidad. El cuerpo sonoro: lógica de tensiones y conexiones en la constitución de la presencia corporal-vocal. El cuerpo-voz en el acontecimiento escénico.
- Introducción a conceptos fundamentales del lenguaje sonoro y la formación vocal en el teatro de investigadores teatrales como: Grotowski, Barba, Peter Brook, Stephen Cheng, Suzuki, Maura Baiocchi y Silvia Davini.

Unidad N° 3

La voz y el sonido en la construcción escénica.

Esta unidad desarrolla contenidos que instrumentan al estudiante para la composición de escenas, prestando especial atención a las fuentes sonoras y su articulación con los otros materiales escénicos. Planteamos la escena como espacio en que el sujeto/estudiante/actor se sitúa para hacer y decir. Abrimos un espacio taller para la composición de escenas desde dichos procesos subjetivos, con foco en la sonoridad y sus relaciones con la psico-fisicalidad.

Contenidos específicos:

teatro

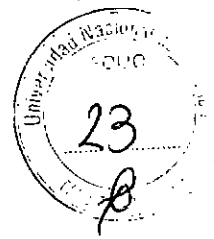

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

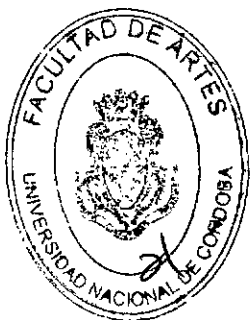

- El tono vocal. Parámetros sonoros: altura, intensidad, duración, timbre. Correspondencias entre estado/tono corporal y tono vocal.
- El cuerpo-voz como espacio del acontecimiento. La presencia del actor como proceso corporal-vocal en integración. Construcción de escena desde la materia sonora y sus correspondencias con la psico-fisicalidad del actor: su articulación en la escena. La voz, los objetos sonoros y la música en escena. Aspectos dramaturgicos del sonido en performance. Lo no-dicho. Lo sonoro en la composición del texto performativo. El trabajo sobre la canción y el texto: análisis de sus variables sonoras y exigencias/necesidades vocales. La canción y el texto en un devenir escénico. El tono corporal-vocal: variables expresivas y producción de sentido. El actor como sujeto creador. El cuerpo-voz como espacio para la producción de subjetividad.

4- Bibliografía obligatoria:

Unidad Nº 1

- BARBA, Eugenio. *Más allá de las islas flatantes*. México. Universidad Autónoma Metropolitana/ Grupo Editorial Gaceta, 1968.
- CHUN-TAO CHENG, Stephen. *El Taa de la Voz*. Gaia. Madrid. 1995.
- GROTOWSKY, Jerzy. *Técnicas y teorías de la dirección escénica*. Vol. I México Universidad Nacional Autónoma de México/ Grupo Editorial Gaceta, 1985.
- ORTEGA, Ana Gloria. *Una visión desde la voz. Método de entrenamiento de Tadashi Suzuki*. Cuadernos de picadero Nº 6. La Voz. Bs. As. Instituto Nacional del Teatro. Abril 2005.
- RUIZ LUGO Marcela. FIDEL MONROY Bautista. *Desarrollo Profesional de la Voz*. México – Grupo editorial Gaceta. 1993.

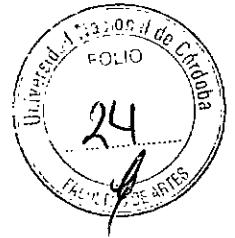
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

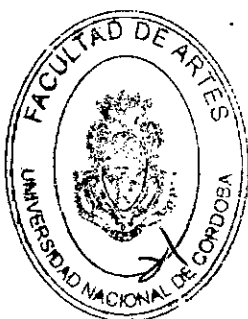

Unidad N° 2

- BAIOCCHI, Maura. PANNEK, Wolfgang. *Taanteatro. Teatro coreográfico de tensiones*. Editorial de la UNC, El apuntador, Transcultura. Córdoba. 2011.
- BANEGAS, ALDABURU, PELICORI, SCHWARTZ, HERRERO. *Caligrafía de la voz*. Leviatán. Bs. As. 2007.
- CHUN-TAO CHENG, Stephen. *El Tao de la Voz*. Gaia. Madrid. 1995.
- COMANDÚ, Marcelo. "Prácticas corporales. Mover desde el silencio", en el libro *Fragmentos para una historia de las artes en Córdoba*. Autores: Marcelo Nusenovich y Clementina Zablosky (directores) Editorial (pag.125 a 142) Ed. Brujas y UNC. Córdoba 2013. ISBN 978-987-591-403-2 (pag. 125 a 142).
- DAVINI, Silvia Adriana. *Cartografías de la voz en el teatro contemporáneo. El caso de Buenos aires a fines del siglo XX*. Universidad Nacional de Quilmes. Bernal. 2007.
- DELEUZE, Gilles. *Francis Bacon. Lógica de la sensación*. Arena Libros. Madrid 2004.
- DUBATTI, Jorge. *Filosofía del Teatro II. Cuerpa poético y función ontológica*. Atuel. Bs. As. 2010.
- ORTEGA, Ana Gloria. "Una visión desde la voz. Método de entrenamiento de Tadashi Suzuki." Cuadernos de picadero N° 6. La Voz. Bs. As. Instituto Nacional del Teatro. Abril 2005.
- RUIZ LUGO Marcela. FIDEL MONROY Bautista. *Desarrollo Profesional de la Voz*. México – Grupo editorial Gaceta. 1993.
- VALENZUELA, José Luis. *Antropología Teatral y Acciones Físicas. Notas para un entrenamiento del actor*. Instituto Nacional de Teatro. Bs As. 2000.

Artículo:

- COMANDÚ, Marcelo. *Cuerpo: presencia y transitoriedad*. Revista Brasileira de Estudos da Presença, Porto Alegre, v. 2, n. 2, p. 559-572, jul./dic. 2012. ISSN 2237-2660. Disponible en: <http://www.seer.ufrgs.br/presenca>

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad Nº 3

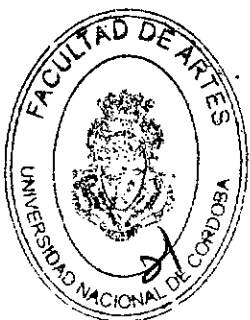
- DAVINI, Silvia Adriana. *Cartografías de la voz en el teatro contemporáneo. El caso de Buenos Aires a fines del siglo XX*. Universidad Nacional de Quilmes. Bernal. 2007.
- RUIZ LUGO Marcela. FIDEL MONROY Bautista. *Desarrolla Profesional de la Voz*. México – Grupo editorial Gaceta. 1993.
- VALENZUELA, José Luis. *Antrapalagia Teatral y Acciones Físicas. Notas para un entrenamiento del actor*. Instituto Nacional de Teatro. Bs As. 2000.

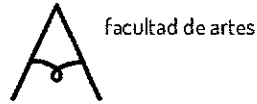
Artículos:

- GROTOWSKI, Jerzi. "El performer" Revista de artes escénicas El Apuntador. Nº8. Cba. 2003.
- SASSONE, Ricardo. "El ser del "Ser atra" y la conformación del territorio escénico: El caso Grotowski." Cuadernos de picadero Nº 5. Presencia de Jerzi Grotowski. Bs. As. Instituto Nacional del Teatro. Marzo 2005
- VARLEY, Julia. "El eca del silencio." Cuadernos de picadero Nº 6. La Voz. Bs. As. Instituto Nacional del Teatro. Abril 2005.
- universidad. 2000.

5- Bibliografía Ampliatoria:

- ALEXANDER, Gerda: *La eutonía, un camino hacia la experiencia total del cuerpo*. Paidós. Bs. As. 1998.
- BARBA, Eugenio: *El arte secreta del actor*. Bruno Bert Ed. México 1990.
- CHION, Michel. *El sonido. Música, cine, literatura...* Bs As. Ed. Paidós. 1999.
- MAUGRETTE, Catherine. *Estética del teatro*. Bs. As. Artes del sur. 2004.
- SÁNCHEZ MONTES. María José. *El cuerpo como signo: la transformación en la textualidad en el teatro contemporáneo*. Madrid. Biblioteca nueva. 2004.
- SCHECHNER, Richard. *Performance, teoría y prácticas interculturales*. Bs. As.

6- Propuesta metodológica:

Si bien los contenidos están agrupados en unidades para su organización temática, estas unidades no se desarrollan de modo cronológico o correlativo, sino que se van introduciendo en forma alternada y en ocasiones simultánea, pudiendo una misma actividad ejercitar diferentes aspectos. No obstante, el desarrollo anual respeta una progresión que comienza con el reconocimiento del cuerpo-voz y el sonido como materiales escénicos, para culminar con la construcción de una performance y el estudio de las operaciones actorales y compositivas.

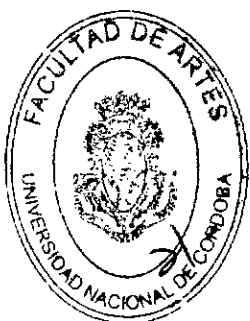
Lógicamente los desarrollos realizados en el 1° año de una línea que contempla tres años de formación específica y en correlatividad, deben ser pensados como introductorios para su profundización en los años posteriores en los que se irán complejizando aspectos de la práctica artística y especificando temas de la teoría teatral. No obstante, este carácter introductorio de la materia entraña una complejidad a tener en cuenta, ya que a modo de iniciación el estudiante necesita tomar contacto y dimensionar la extensión del campo a estudiar, sus problemáticas devenidas en el tiempo y las principales rupturas en la tradición teatral que lo repositionan. Esta comprensión ubica al estudiante en un contexto propicio para la práctica y la reflexión no sólo en el 1° año de la carrera sino en los estudios posteriores.

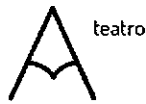
La cátedra "Voz y Lenguaje Sonoro I" cuenta con un blog como apoyo virtual de los contenidos: vozylenguajesonoro1.blogspot.com.ar

7- Evaluación:

Se realizarán 3 evaluaciones parciales:

- a. Escena performática grupal en la que se abordarán la relación cuerpo-voz, la escucha y el vínculo con el otro a través de la creación de un "paisaje sonoro".
- b. Aplicación del material teórico en el análisis de videos y una obra de teatro. El análisis sonoro de los videos y de la obra teatral reflexionará en torno a

teatro

facultad de artes

problemáticas abordadas en la cátedra y que vinculan: 1- cuerpo-voz del actor, el texto y la canción en escena. 2 - procedimientos actorales en relación al desarrollo corporal-vocal. 3 fuentes sonoras. 4 - la materia sonora y su devenir dramático. Se observará particularmente la comprensión de los conceptos, la capacidad de asociación y la adecuación al lenguaje específico planteado por los autores, en vínculo a lo observado en los videos y en la obra teatral.

- c. Producción de una escena teatral unipersonal con aplicación de la práctica específica desarrollada en clase en torno a la voz hablada y/o cantada.

Se realizarán 2 Trabajos Prácticos de lectura, análisis, comprensión y discusión del material teórico propuesto por la cátedra.

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

Para la promoción y regularidad se tendrá en cuenta el Régimen de alumnos vigente en nuestra facultad. En el mismo se estipulan las calificaciones propias de cada condición y el porcentaje de recuperatorios de Trabajos prácticos y Parciales. Recomendamos leer el Régimen de Alumnos.

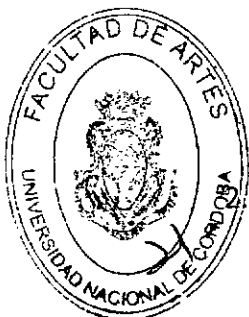
Los alumnos que quieren acceder a la promoción deben asistir al 80 % de clases teórico-prácticas.

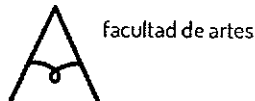
Alumnos en condición libre:

Los estudiantes que rindan la materia en condición de libres serán evaluados en 3 etapas:

1. Presentación de una escena en que el estudiante resuelve actoralmente la puesta en escena de un fragmento de texto y canción, teniendo en cuenta los procedimientos trabajados en la cátedra. La escena deberá estar acompañada por un informe escrito a modo de descripción del proceso de creación y materiales/procedimientos utilizados.

Evaluación de los contenidos conceptuales de la materia (módulos teóricos

impresos en los apuntes de cátedra) Se observará particularmente la comprensión de los conceptos, la capacidad de asociación y la adecuación al lenguaje específico planteado por los autores.

3. Análisis de un espectáculo del medio en que se reflexionará en torno a problemáticas abordadas en la cátedra y que vinculan: 1- cuerpo-voz del actor, el texto y la canción en escena. 2 - procedimientos actorales en relación al desarrollo corporal-vocal. 3 fuentes sonoras. 4 - la materia sonora y su devenir dramático.
4. El estudiante deberá presentarse en horario de clase para concertar con el docente una entrevista (obligatoria) 30 días previos a la fecha de examen. En dicha entrevista se especificarán las pautas de evaluación y se acordarán instancias de consulta.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene:

Se trabajará con ropa cómoda (tipo deportivo) para el desarrollo de los ejercicios físicos. Es necesario que el estudiante sea puntual, concurra aseado a las clases, cuide su salud, lleve una alimentación adecuada y rica en nutrientes y ejerce la atención y respeto hacia sus compañeros de trabajo.

Cronograma

Trabajos Prácticos

La fecha indicada corresponde a la clase en que serán entregadas las pautas.

Nº 1.- 25/28 de abril.

Nº 2.- 30 de mayo/2 de junio.

Parciales

Nº 1. 20/23 de junio.

Nº 2. 19 /22 de septiembre.

Nº 3. 31 de octubre/3 de noviembre.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN Nº 29/18

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

Emilia Zlavineva
11

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro PLAN 2016

Asignatura: ESCENOTECNIA I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjuntos: Lic. Mercedes Coutsiers

Lic. Gabriel Mosconi

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Eneas García, Tamara Dominguez, Lucas Jaramillo y Damián Marcelini.

Distribución Horaria

Turno mañana: Miércoles de 12 a 15 hs

Turno tarde: Lunes de 18:30 a 21:30 hs.

Horarios de consulta: Miércoles de 15 a 17 hs. Cepia.

PROGRAMA

Fundamentación:

En esta materia abordaremos distintas problemáticas del diseño de la puesta en escena, que posibilitaran al estudiante aproximarse a las nociones básicas de la escenotécnica entendiendo esta como un complejo sistema; técnicas de diseño, escenografía, iluminación, utilería, vestuario, maquillaje, sonido y cuanto elemento se utilice para crear sentido en la escena teatral.

La importancia del conocimiento sobre dichas técnicas escénicas es fundamental en la razón de que el artista debe conocer los lenguajes escénicos y los elementos de diseño, debido a que nos permiten poner en práctica los conocimientos acumulados y la reflexión acerca del hecho teatral. *Sin técnica ni métodos todo arte u oficio resulta una actividad arriesgada y con dificultades cada vez mayores.*¹

Para el estudio y problematización de los diferentes lenguajes escenotécnicos abordaremos ejercicios teórico-prácticos aplicados a la puesta en escena, los cuales

¹ Dan Bond "Escenotécnicas en teatro, cine y TV" editorial L.E.D.A. Barcelona España

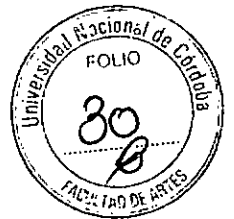
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

estarán atravesados por tres ejes conceptuales: EL ESPACIO, EL CUERPO Y EL TIEMPO. A partir de estos ejes temáticos se abordaran los diferentes lenguajes escénicos y sus especificidades, como elementos de composición, aplicaciones, diseño, realización, entre otras. Utilizaremos diferentes sistemas de representación, como herramienta que nos permitan manejar un lenguaje normalizado comprensible para otros realizadores.

El reconocimiento del lugar que ocupa el conocimiento técnico le permitirá al estudiante construir junto a la teoría un espacio teatral integral que potenciara la obra.

Enfoques:

El enfoque de la materia está dirigido a la comprensión y uso de la imagen como lenguaje, pero también a desarrollar en el alumno posibilidades expresivas más complejas que repercutirán en su hacer teatral.

Presentación:

El hacedor teatral debe apuntar a adquirir diversidad de saberes, lenguajes, y formas de abordar y elaborar un pensamiento. El dibujo ofrece, la posibilidad de expresarnos en imágenes traducidas de nuestro imaginario. Como nos dice Bruce Nauman², ... "dibujar es equivalente a pensar"... El dibujo se constituye así, en la escritura del escenógrafo, su opinión, su forma de ver las cosas, su aporte, su forma particular de abordar un problema, en definitiva, su diseño. La idea es que el alumno pueda pensar realizativamente en tres dimensiones: espacio/ cuerpo / tiempo. Y de esta manera comprender más profundamente el sentido de la imagen que proyecta el teatro en su especificidad / formato particular.

Cuando un niño dibuja, no solamente está haciendo plástica, tal vez está punteando y, además de dejar huellas, está produciendo un sonido rítmico. Tal vez está dibujando una figura humana, y tiene una experiencia con relación a la identidad del ser humano; otras veces, cuando un niño dibuja está intentando poner dentro de algo cinco cosas y, por lo tanto, desarrolla una experiencia matemática, espacial, topológica. Y también, cuando los niños dibujan, adoptan distintas posturas

² GÓMEZ MOLINA, Juan José (Coord). Las lecciones del dibujo, Madrid, Cátedra, 1995.

teatro

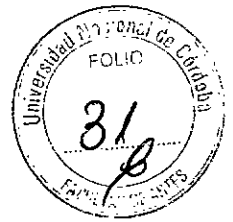

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

corporales para hacerlo, por lo tanto hay un componente motriz. El dibujo entonces no sólo es una expresión plástica, sino una expresión en su máxima significatividad, donde se articulan los 100 lenguajes sin la separación que los adultos queremos ver de disciplinas diferenciadas.³

Objetivos Generales:

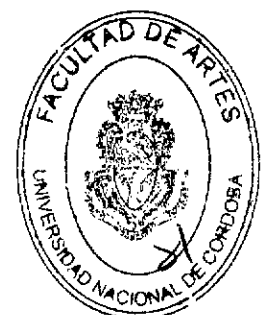
- Presentar y aproximar al estudiante a conceptos básicos escenotécnicos que le permitan entender al hecho escénico como un sistema.
- Brindar Conceptos fundamentales para el abordaje de problemáticas del diseño de la puesta en escena.
- Incorporar habilidades, destrezas, técnicas y métodos para el diseño y la realización escenográfica, el vestuario, la caracterización y el desempeño en los diversos lenguajes del espectáculo.

Objetivos Específicos:

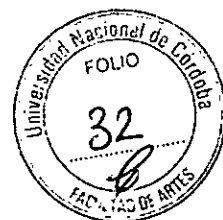
Finalizado el ciclo anual los estudiantes serán *técnicamente* capaces de:

- Explicar los conceptos de la escenotécnica.
- Comprender y aplicar distintos sistemas de representación.
- Reconocer distintos espacios teatrales.
- Tomar conciencia de la importancia del área técnica en el espectáculo.
- Conocimiento de las técnicas y materiales para la realización.
- Asumir una actitud de apertura hacia el abordaje interdisciplinario de las problemáticas artísticas.
- Propiciar la comprensión de los diferentes lenguajes (luz, escenografía, vestuario, utilería, maquillaje) no solo como una herramienta de creación de una Obra sino también como un elemento de análisis teatral, y poder plantear un proyecto escenográfico básico.

³ Reggio Emilia y la pedagogía de Loris Malaguzzi
Fragmentos de una entrevista realizada
por Novedades Educativas al Doctor Alfredo Hoyuelos

Y serán *conceptualmente*, más diversos en sus formas de percepción y lectura de su objeto de estudio: el teatro.

Contenidos

Núcleos temáticos: Diseño de la Puesta en Escena – Elementos Compositivos-
Técnicas de Dibujo y Construcción - Sistemas de representación.

UNIDAD I: Elementos compositivos – Sistemas de Representación – Espacio Escénico.

- Elementos compositivos complejos.
- Boceto y Croquis – Perspectiva Paralela.
- Perspectiva con uno y dos Puntos de Fuga.
- Normalizaciones: definición y concepto – objetivos y ventajas
- Desarrollo tridimensional básico de una propuesta.

UNIDAD II: Técnicas Plásticas – Objeto Teatral.

- Resignificación/ Diseño
- Objeto Teatral.
- La Cartaposta, construcción Básica.
- Abordaje constructivo del objeto escénico.
- Técnicas y materiales.

UNIDAD III: diseño de Puesta en Escena – Sistemas de representación

- Planta y Corte - Escala
- Arquitectura teatral.
- Introducción al Vestuario, Maquillaje y Caracterización.
- Introducción a la Iluminación y Sonido.
- Elementos convencionales de la escenografía
- Fronteras de la materialidad.
- El desafío del taller.

teatro

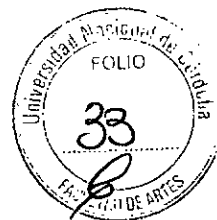

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Propuesta Metodológica:

La dinámica de transferencia de conocimientos que propone la cátedra se desarrollará a través de la metodología de aula/taller, en donde entenderemos a la práctica como un hacer consiente. Partiendo de la tarea concreta como temática central, planteada en términos de problemas a resolver realizativamente.

Trabajarán de manera individual en algunos Trabajos Prácticos y luego a fin de generar un espacio de taller conformarán grupos y resolverán problemáticas de realización en equipos.

Dividiremos al alumnado en dos comisiones a fin de optimizar el espacio de trabajo.

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.

Dos evaluaciones parciales y la realización de objetos desde distintas posibilidades con la aplicación de las herramientas vertidas desde la cátedra.

Esta última realización permitirá la indagación, la aplicación de la técnica, además de evaluar el grado de pertinencia de los distintos elementos dentro de la propuesta escenográfica, desde el cruce de áreas ya que, como cierre de tareas el práctico a realizar se podrá ver aplicado en la concreción de un trabajo teatral o de exposición a público.

Bibliografía Anual

- **ARNHEIM, R.** Arte y Percepción Visual, Psicología de la Imagen Creadora. Buenos Aires. Editorial universitaria de Buenos Aires. 1962.
- **PANOFKY, Erwin**, "La perspectiva como forma simbólica" ed. Tusquets, Barcelona 2003.
- **OCHOA, José María** Apunte de la cátedra Sistemas Gráficos de expresión, apuntes de la asignatura, primera etapa. Facultad de Urbanismo y Diseño. UNC, Córdoba. 2014.

teatro

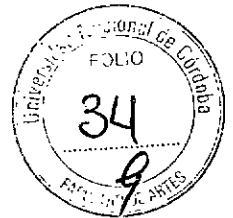

facultad de artes

UNC

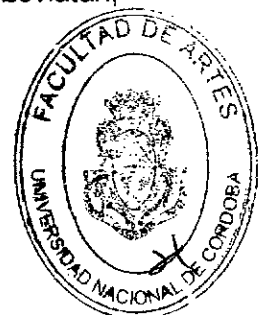
Universidad
Nacional
de Córdoba

- **GÓMEZ MOLINA, Juan José** (Coord). Las lecciones del dibujo, Cátedra, Madrid, 1995.
- **GOMEZ MOLINA, Juan José** (Coord). Los nombres del dibujo, Cátedra, Madrid 2005.
- **ANDREA GIUNTA** "El objeto en la obra de Adolfo Nigro" el umbral de la imagen, ed La Marca, Año 2003, Bs As.
- **PAVIS, P**, Diccionario de Teatro, Ed. Paidós Comunicación, Bs. As. 1999.
- **EDWARDS, Betty** "Dibujar con el lado derecho del cerebro". Lavel. Madrid. 1988.
- **CHING, Francis**. Dibujo y proyecto., G. Gili, México 2002.
- **ECHARRY, Marisa y SAN MIGUEL, Eva**. "Vestuario Teatral" Ed. El Balconcillo. España. 2008.
- **SURGERS, Anne** "Escenografías del Teatro Occidental" Ed. Artesdelsur, Buenos Aires, 2005.
- **CALMET, Hector** "Escenografía" Ed. La Flor, Bs. As. 2003.

Bibliografía ampliatoria:

- **GÓMEZ MOLINA, JUAN J.** (comp.) Estrategias del dibujo en el arte contemporáneo. Cátedra, Madrid, 1999.
- **SELDEN, Samuel**, Técnica teatral Moderna, Ed. Eudeba, Bs. As. 2003.
- **CRESPI, I y FERRARIO, J.**, Léxico técnico de las artes plásticas, Ed. EUDEBA, Bs. As. 1982.
- **GÓMEZ "Goval", J. A.** Historia Visual del escenario. Ed J García Verdugo. Madrid 1997.
- **JOHANNES ITTEN**. "Arte del Color" editorial Bouret. Paris.
- **BREYER, G.**, La escena presente, ed. Infinito Bs. As. 2005.
- **BREYER, G**, Propuesta de signica en el escenario, Ed. CELCIT, Bs. As. 1998.
- **VILA, Santiago**, "La Escenografía" Cine y Arquitectura, Ed. Cátedra, Madrid 1997.
- **FRANCISCO, Javier** "El espacio escénico como significativo", Ed. Leviatán, Buenos aires – 1998.

teatro

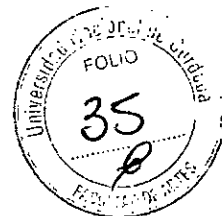

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

Modalidad de examen libre

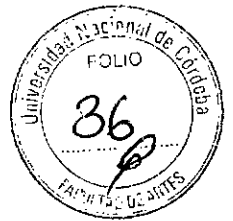
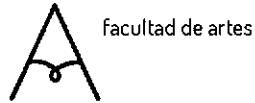
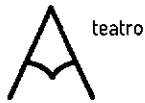
El examen libre de esta materia constará en tres partes:

- 1- Evaluación escrita y oral de contenidos teóricos de la materia (apunte de cátedra).
- 2- Desarrollo de técnicas de dibujo: planta, cortes y bocetos de uno y dos puntos de fuga (exponiendo su máxima competencia). Diseño de vestuario y maquillaje de una propuesta escenotécnica
- 3- Realización un objeto teatral y diseño de de una Puesta en escena Propuesta por el docente. Aplicando contenidos del programa 2017.

El tiempo de realización de dicho examen se encuentra contemplado en el transcurso de 3 (tres) horas reloj.

El alumno Libre debe presentarse a dos clases de consulta obligatorias.

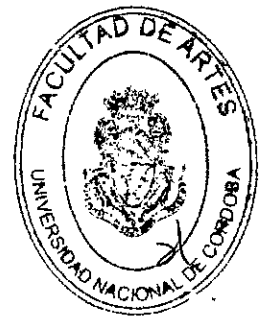

Cronograma tentativo 2016: materia anual

	1° semestre	2° semestre
Unidad I	Desarrollo de técnicas de dibujo – Dibujo Normalizado 2 Trabajos Prácticos 1° parcial	
Unidad II	Desarrollo de técnicas de Dibujo – 2 Trabajos Prácticos Realización de un objeto básico	
Unidad III		-2° Parcial Planta y cortes 2 trabajos prácticos con aplicación Abordaje a la realización en trabajos de taller – Cierre de notas

Mercedes Coutsiens.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Teatro

Carrera/s: Licenciatura

Asignatura: TALLER DE COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA I

Equipo Docente

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: Ana Eloísa Ruiz

Prof. Asistentes: Adrián Andradra.
Jazmín Sequeira

Adscriptas: Ivalú Hayipanteli
Dayhana Yebara.

Ayudantes Alumnos: Gabriel alderete
Agustín Gerbaldo
Luisina Lipchak
Santiago Moroni
Lucía Bolomo
Mariana García
Victoria Matheu
Nicolás Giovanna
Agustina gosso

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

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

Mail: anaruiz@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

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

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

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

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

2- Objetivos

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

Contenidos

Unidad Nº 1 Cuerpo- Acción- Gestualidad- Presencia.

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

BIBLIOGRAFÍA

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

Unidad Nº 2

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

BIBLIOGRAFÍA

- BARBA, EUGENIO. Un Amuleto hecho de memoria.
FONTANA, JUAN CARLOS. "Cuando el cuerpo es el mensaje" Revista Cuadernos del 'Picadero. Nº3
Instituto Nacional del Teatro. 2004

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

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

BIBLIOGRAFÍA

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

Unidad N°4 Producción escénica.

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

BIBLIOGRAFÍA

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

Unidad N°5 Proceso creativo. Producción Escénica.

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

BIBLIOGRAFÍA

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

Bibliografía Ampliatoria

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

Propuesta metodológica:

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

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

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

Evaluaciones:

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

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

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

Trabajo Práctico N° 4 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. Fecha estipulada: 17 de Septiembre
(Comisión A), 16 de Septiembre (Comisión B) **SEPTIEMBRE**

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

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

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

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

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

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

Requisitos para la promoción, regularidad y alumnos libres.

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

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

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

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

Requisitos:

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

Ana E. Ruiz

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
KCD

Lic. Valentina C. M. O.
Aux. Ad. Dpto. A. Académicos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

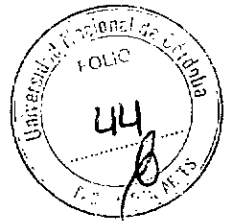
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Carrera/s: Licenciatura en teatro

Plan: 2016

Asignatura: PROBLEMÁTICA DE LA IMAGEN ESCENICA.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Prof. Y Lic. Zulema I. Borra.

Prof. Asistente: Lic. Analía Juan.

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Astorga, Jesús, Rodolfo, Rubén
Gómez Esser

Sagardoy Jaime Jasmín.

Tapia Lucía

Distribución Horaria: Lunes y martes de 18.30 a 21 hs

Contacto: zulemaborra@artes.unc.edu.ar

Horarios de consulta: coordinar por mail

PROGRAMA

ENFOQUE:

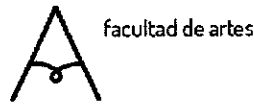
Problematizar es tanto como repensar, cuestionar las certezas, buscar nuevas respuestas, ampliar los horizontes conocidos en relación a la imagen que surge en la puesta en escena

Esta imagen viso-espacial está fuertemente comprometida en todas las áreas de la teatralidad. Desde la traducción escenográfica de un texto literario a la tarea del actor componiendo su personaje, pasando por el director y el diseño de cada escena, atraviesa diversos lenguajes del texto espectacular.

La asignatura tiene valor formativo primero, en cuanto al conocimiento y aplicación del lenguaje de la imagen visual en todas las áreas de la teatralidad y segundo, en cuanto a las bases científico-técnicas de su configuración.

Permitirá abrir un espacio de reflexión crítica en relación a la modificación de la organización visual y los aspectos compositivos dentro de la comunicación visual y el arte del siglo XX y XXI, así como la relación de la imagen con el contexto socio cultural, la influencia de la cultura de imagen sobre la propia producción, lo multimedial y en relación a la problemática visual de la puesta en escena. El Departamento Teatro ha sido a través de los años un semillero de grupos y salas de teatro independiente, generadores de muy diversas formas de hacer teatro; produciendo puestas en escenas que configuran su propio bagaje de imágenes y a través del tiempo y sus trayectorias

perfilan un modo de hacer teatro en Córdoba. Indagar en estos procesos por medio de Proyectos grupales que permitan acercarse a la realidad del campo de la puesta en escena en Córdoba.

OBJETIVOS GENERALES:

La importancia de esta asignatura en el plan de estudio de la Licenciatura en Teatro responde a la necesidad de:

- Desarrollar la capacidad de juzgar crítica y reflexivamente la imagen; analizando las más diversas propuestas teatrales.
- Posibilitar una participación del alumno, activa y eficiente en los aspectos técnico-escenográficos de la puesta en escena.
- Conocer el lenguaje visual, como herramienta para la creación de imágenes en la puesta en escena; proponiendo nuevas configuraciones.
- Adquirir dominio de los principios de la organización de mensajes visuales bi y tridimensional; aplicándolos a la producción artística en el ámbito escenográfico.
- Acotar contenidos del lenguaje plástico visual a lo relativo y concerniente al teatro en sus aspectos visual y técnicos-escenográficos;

EJE TEMÁTICO 1: TEORÍA DE LA IMAGEN APLICADA AL ESPACIO TEATRAL

OBJETIVOS:

- Facilitar el desarrollo de la creatividad e imagen personal a través de los medios plásticos y de técnicas proyectivas.
- Conocer los elementos morfológicos, dinámicos y escalares de la imagen reflexionando sobre sus variantes y posibilidades en la producción teatral.
- Fundamentos estéticos del diseño.

Tener una visión de la estética de las proporciones y la divina proporción.

PRODUCTO: Selección de imágenes, análisis aplicando los conceptos aprendidos de teoría de la imagen. Esquema inicial del proceso de indagación sobre salas y grupos de teatro en Córdoba. Diseño Gráfico para la propuesta. Diseño de Carpeta de presentación. TP N° 1.

CONTENIDOS:

- Introducción a la teoría de la imagen.
- Elementos de representación de primera sintaxis; elementos espaciales.
- Elementos escalares de la imagen: el tamaño, la escala, la proporción formato.

Estética de las proporciones.

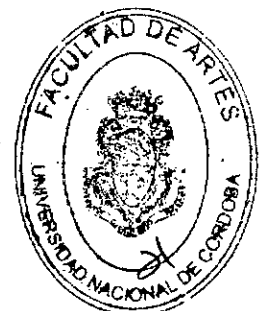
- Espacios teatrales convencionales y no convencionales. El espacio como significante visual en sí mismo. Espacio escénico - Objeto escénico. Arquitectura escénica de grandes diseñadores del teatro.

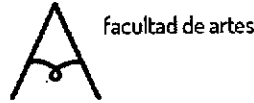
BIBLIOGRAFÍA:

VILLAFÁÑE; Justo. "Introducción a la teoría de la imagen."

BLOOMER, Kent C. Cuerpo, memoria y arquitectura.

Varios autores "Los nuevos rumbos del teatro"

- NAVAS ASTUDILLO, Arturo "Fundamento del Diseño Escenográfico" Ed. Paso de Gato 2016.

EJE TEMÁTICO 2: EL COLOR EN EL ESPACIO DE LA PUESTA EN ESCENA

OBJETIVO:

- apropiarse de la teoría y aplicación del color en la escena, tanto para el espacio como para el vestuario, el maquillaje y su interacción con la luz.
- Distinguir las micro-texturas superficiales, captando su comportamiento en relación a la iluminación.
- Adquirir Nociones básicas de dramaturgia de la iluminación, comprendiendo su importancia en la producción de sentido en la puesta en escena.

CONTENIDOS:

- Las teorías del color de Johannes Itten.
- El color y la atmósfera o clima escénico.
- Nociones básicas de dramaturgia de la iluminación. Tecnologías, proyecciones, led.

PRODUCTO: Carpeta de selección de imágenes aplicando la Teoría del Color. Bocetos escenográficos con color, generando atmósferas. Técnicas de collage, fotomontaje o acrílico. TP N° 2

BIBLIOGRAFÍA:

ITTEN, Johannes. Arte del color: aproximación subjetiva y descripción objetiva del arte.

ALBERTS, Josef. Interacción del color.

SIRLING, ELI.

EJE TEMÁTICO 3: EL CUERPO DEL ACTOR Y LA COMPOSICIÓN ESCÉNICA.

OBJETIVOS:

- Conocer la base científica del proceso perceptivo (fundamentos psicobiológicos)
- Comprender las leyes de la organización perceptiva (Teoría de la Gestalt)
- Aplicar las leyes de la organización perceptiva en la producción de mensajes visuales y el análisis de obras plásticas y de diseño.
- Aplicar dichas leyes para la organización de espacios y escenas teatrales.

CONTENIDOS:

- Teoría de la Gestalt. Leyes de la organización perceptiva aplicadas al diseño de escenas teatrales.
- Intervenciones urbanas. Antecedentes en las artes plásticas y el teatro.

PRODUCTO: Aplicación y análisis de la vigencia de estas leyes en el diseño. Procesos gráficos y diagramas. Proceso fotográfico. TP N° 3

BIBLIOGRAFÍA:

CRESPI, Irene – FERRARIO, Jorge. El léxico técnico de las artes plásticas

SCOTT; Robert Gillam. Fundamentos del diseño.

KEPES; Gyorgy. El lenguaje de la visión.

Kanizsa Gaetano "Gramática de la visión, percepción y pensamiento."

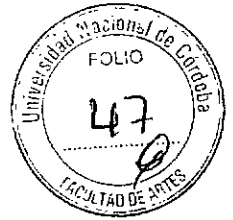
teatro

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Gutnisky Gabriel "Impecables Implacables, marcas de la contemporaneidad en el arte"
Editorial Brujas 2006

EJE TEMÁTICO 4: TIEMPO Y MOVIMIENTO EN LA IMAGEN

OBJETIVOS:

- Conocer distintas teorías del movimiento y logre aplicarlas en el análisis de la composición de escenas.
- Analizar-comparativamente las manifestaciones estructurales en el arte del siglo XX en las artes plásticas y el teatro.

CONTENIDOS: Elementos dinámicos de la imagen: movimiento, tensión, ritmo. Estructura integral estructura aditiva, estructura pre mórfica, estructura basada en la reproducción mecánica. Las manifestaciones estructurales en el arte del siglo XX. Tipos de movimiento: estroboscópico, expresivo, secuencial. Relación entre espacio y movimiento.

PRODUCTO: Carpeta con los conceptos básicos. Análisis de distintos tipos de estructura a través de la selección de producciones plástico visuales. Transposición de una obra plástica a un planteo escenográfico.

BIBLIOGRAFÍA:

DVD Grandes épocas del Arte del siglo XX.

- H. Dieter, Jünker; "La reducción de la estructura estética"

VILLAFÑE; Justo. "Introducción a la teoría de la imagen."

EJE TEMÁTICO 5: IMAGEN Y ACTUALIDAD

OBJETIVOS:

- Comprender la importancia e incidencia del contexto socio-cultural en los códigos visuales y el modo en que influyen en la producción artística.
- Descubrir los hilos conductores y factores comunes la imagen actual en la plástica, el cine, el teatro, etc.
- Adquirir nociones básicas para abordar la problemática de la multimedia.

CONTENIDOS:

- Análisis de la problemática de la imagen en el mundo actual. Dramaturgia de la imagen
- Debate modernidad postmodernidad. La imagen actual en plástica, teatro, cine.
- Hilos conductores, factores comunes, reflexión crítica.
- Problemática de la multimedia.

PRODUCTO: Trabajo de elaboración personal, ilustrado. Presentación del informe del proyecto de indagación sobre el teatro en Córdoba. Defensa del mismo en coloquio.

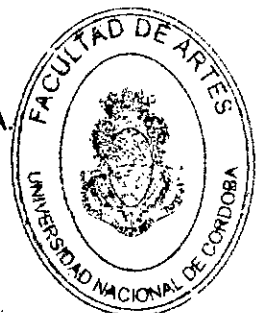
BIBLIOGRAFIA:

Bourriaud N. "Estética Relacional" Editora Adriana Hidalgo 2006.

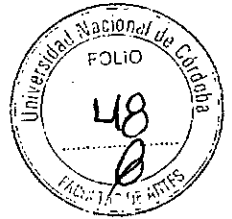
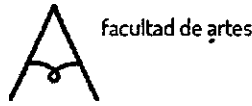
"Posproducción" Editora Adriana Hidalgo 2004.

"Radicantes" Editora Adriana Hidalgo 2009

Breyer G. "Propuesta de sistematización del objeto escenográfico"(apuntes U.B.A. 1998).

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA:

Derrida J. "Los márgenes de la filosofía" Edit. Cátedra 2008.

Dubatti J. "Filosofía del teatro" Edit. Atuel 2007.

"Teatro y producción de sentido político en la posdictadura" Edit. 2001.

Groupe U: "Tratado del signo visual" Editorial Cátedra Signo e imagen 1993.

Rosalind E. Kraus: "La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos" Editorial Alianza 1996.

Zatonyi M. "Una estética del arte y el diseño de imagen y sonido" C.P.67 1992.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:

La asignatura es teórico-práctica. Se impone una metodología activa, participativa, donde el alumno es protagonista de su proceso de enseñanza y aprendizaje.

Se tiende al logro de aprendizajes significativos a través de la consulta o diálogo en cuanto a expectativas y necesidades. Al inicio de la actividad se realizará una "encuesta-ficha" que permita un conocimiento aproximado de los saberes previos. Habrá instancias de trabajo individual y otras grupales socializantes. Presentación de proyectos e informes.

EVALUACIÓN

- Autoevaluación, que permitirá la reconstrucción del proceso de aprendizaje por parte del alumno.
- Heteroevaluación, realizada por el grupo.
- La evaluación del docente.

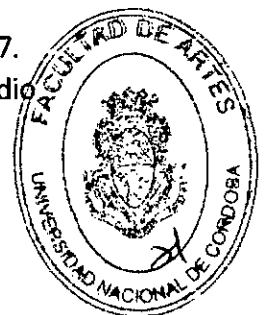
En la presentación de carpeta de trabajos prácticos y producto de las diferentes unidades se considerarán los siguientes ítems:

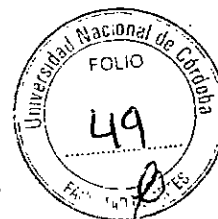
- Pertinencia de los trabajos en relación a las consignas dadas.
- Conceptualización de lo realizado.
- Participación activa y responsable en los trabajos grupales.
- Nivel de presentación.
- La curiosidad, la inventiva, la innovación, la reflexión y la apertura a nuevas ideas.
- La capacidad de dar forma visual a las ideas.
- El conocimiento y la comprensión sobre los fenómenos y problemas relacionados con el arte, la obra y los artistas.

CONDICIONES PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA

Condiciones para la promoción:

- 80% de asistencia a clases dictadas.
- Nota mínima de 6 en cada uno de los parciales y un promedio mínimo de 7.
- Nota mínima de 6 en las presentaciones de trabajos prácticos y un promedio mínimo de 7.

Condiciones para la regularidad:

- Nota mínima de 4 en cada uno de los parciales.
- Nota mínima de 4 en las presentaciones de trabajos prácticos.

La regularidad tendrá una validez de tres años.

SE DEBERÁ APROBAR LA TOTALIDAD DE PARCIALES TEÓRICOS Y el 80% DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS.

RECUPERACIONES DE PARCIALES Y/O ENTREGA DE TRABAJOS PRÁCTICOS.

Podrá recuperarse sólo uno de los parciales.

Se prevé una sola fecha adicional para entrega de trabajos prácticos pendientes.

Examen libre:

Teórico escrito: Cuestionario sobre los temas de programa, que luego el alumno deberá defender en una instancia oral.

Desarrollo de un tema del programa a elección del alumno, defensa oral.

Análisis de imágenes de puestas en escena desde el enfoque del diseño y las artes visuales

Práctico: un proceso de Diseño que deberá realizarse en el taller.

Traer lo elementos de trabajo básicos consignados en el programa

CRONOGRAMA TENTATIVO CRONOGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Lic. Analía Juan

UNIDAD 1: TEORÍA DE LA IMAGEN APLICADA AL ESPACIO TEATRAL

TP No 1. (abril)

Actividad de realización grupal

1- Definir un mensaje (concepto, sensación, etc.)

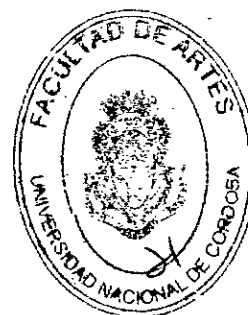
2- Codificarlo visualmente a través de la **escenificación de una foto fija** (considerando el espacio, la corporalidad de los actores, el vestuario, el maquillaje, etc.)

3- Presentar un **informe escrito** de una carilla en el que se exponga la propuesta del grupo (dando cuenta de las elecciones compositivas en cuanto a la modelización de la imagen, aplicación de los elementos morfológicos y escalares)

Pautas de análisis

Tener en cuenta:

Modelización de la imagen con dominante...

Uso de los elementos morfológicos de la imagen (punto, línea, plano, textura, color y forma)

Uso de los elementos dinámicos de la imagen (movimiento, tensión y ritmo)

Uso de los elementos escalares (proporción, formato)

UNIDAD 2: EL COLOR EN EL ESPACIO DE LA PUESTA EN ESCENA

TP N° 2 (Mayo)

Trabajo individual

Aplicar teoría del color a un mismo espacio escenográfico representado con perspectiva a un punto de fuga.

(Se puede fotocopiar el diseño)

1. Composición- Armonía por tono o matiz
2. Composición- Armonía por luminosidad (clave)
3. Composición- Armonía por temperatura (colores fríos)
4. Composición- Armonía por temperatura (colores cálidos)
5. Composición aplicando colores tierras
6. Composición aplicando neutros (grises cromáticos)
7. Composición aplicando contraste de color en sí mismo
8. Composición aplicando contraste cálido-frío
9. Composición aplicando contraste claro-oscuro
10. Composición aplicando contraste de Complementarios + Contraste cuantitativo
11. Composición aplicando contraste cualitativo
12. Composición aplicando contraste simultáneo

UNIDAD 3: EL CUERPO DEL ACTOR Y LA COMPOSICIÓN ESCÉNICA. UNIDAD 4: TIEMPO Y MOVIMIENTO EN LA IMAGEN

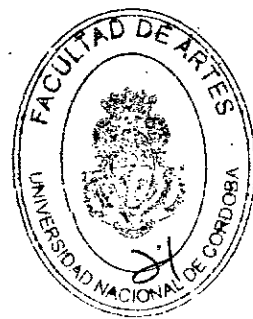
TP N° 3 (Junio)

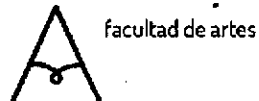
Actividad de realización grupal

En grupos de entre 5 y 7 integrantes, elaborar una propuesta visual escénica (espacio escenográfico, actores, vestuarios, objetos teatrales, etc.) A partir de dicha propuesta o idea inicial, el grupo realizará una carpeta o book fotográfico. Cada fotografía allí incluida deberá aplicar en su composición una de las leyes de la percepción.

Elegir un movimiento de arte plástico del Siglo XX para referenciar en la propuesta.

Presentación en formato digital.

UNIDAD 5: IMAGEN Y ACTUALIDAD

TPN° 4 (Junio)

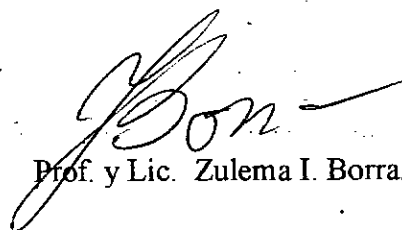
Actividad de realización grupal

En grupos de entre 5 y 7 integrantes, elegir una propuesta de la escena teatral de Córdoba.

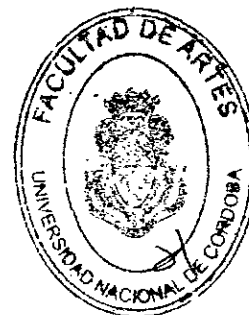
Indagar:

- Conformación e historia del grupo o elenco concertado
- Historicidad de la sala en la que se presenta la obra.
- Aspectos connotativos y denotativos de la sala.
- Propuesta visual de la obra en general.
- Elegir un momento de la obra, presentar una fotografía y analizar la composición visual
- Entrevistar a uno/a de los/as integrantes del equipo, e indagar sobre las decisiones que tomaron para su trabajo en el campo de la composición visual.

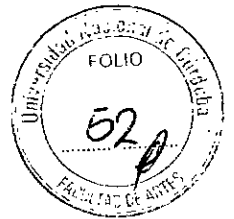
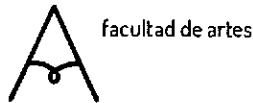
COLOQUIO FINAL (Julio)

Prof. y Lic. Zulema I. Borra.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
H.C.D.

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

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

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: PROBLEMÁTICA DE LA CULTURA Y EL TEATRO

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mariana Jesús Ortecho (marianaortecho@artes.unc.edu.ar)

Prof. Asistente: Mariela Serra y Mauro Alegret

(marielaserra@artes.unc.edu.ar) (mauroalegret@artes.unc.edu.ar)

Distribución Horaria

Turno único:

Las clases se dictan los lunes de 12hs a 14.30hs y los viernes de 8.30 a 11.00hs

Horario de consulta los días viernes de 11 a 13hs y los lunes de 10hs a 12hs.

PROGRAMA

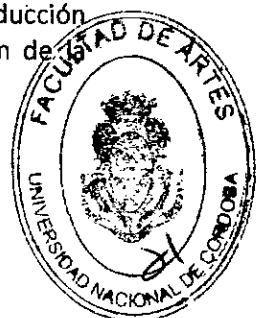
1- Fundamentación:

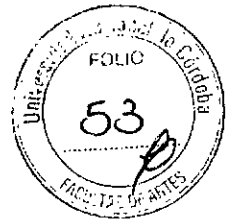
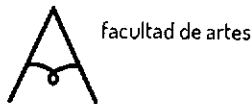
La voluntad de establecer los confines semánticos –es decir de “de-finir” – determinados conceptos es sin dudas uno de los procedimientos metodológicos más frecuentes en el campo de las ciencias denominadas sociales y humanas. De este modo, y a partir de la concepción de un conocimiento abstracto descorporeizado, 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.

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

3- Contenidos:

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.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 "otros".

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.

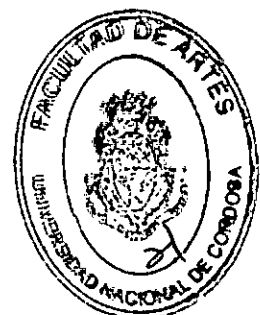
Lo extra-ordinario como interrupción de lo cotidiano, ordinario.

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

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.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 Peréz, 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/cappona.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.
- 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 alterno. 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.
- 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.

teatro

facultad de artes

5- Propuesta metodológica (reflexivo-experiencial) y dinámica de trabajo:

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:

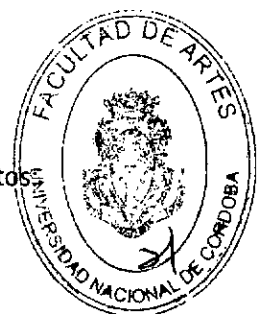
Se considerarán alumnos regulares los alumnos que cumplan con:

- 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

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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.)
-

CRONOGRAMA TENTATIVO

Marzo

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
	27	28	29	30	31	

Abril

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

Mayo

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

Junio

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

Julio

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

Referencias Trabajos Prácticos
 Parciales
 Recuperatorio

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
HCD

Handwritten signatures

teatro

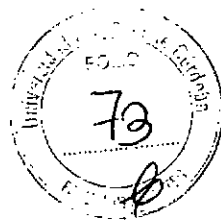

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Plan: 2016

Asignatura: ACTUACION II

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: ROBERTO VIDELA

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente: RODRIGO CUESTA

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: GUADALUPE ISOLA, Ermina SALDAÑO

Adscriptos:

Distribución Horaria: Miércoles de 12 a 15 hs. Consultas miércoles de 11 a 12 hs.
robertovidela@artes.unc.edu.ar

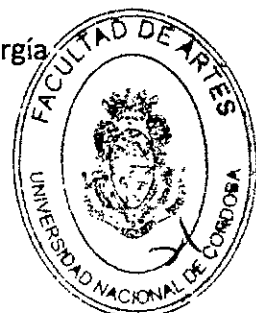
PROGRAMA

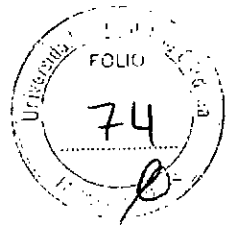
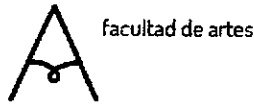
1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

-Es necesario e imprescindible que los alumnos comprendan y vivencien que el teatro es fundamentalmente un hecho colectivo, una suma de potencialidades individuales abocadas a una tarea en común. En este sentido la cátedra se orientará, interrelacionada con Integración II y Producción I, a la creación de escenas creadas en grupo. A la vez es imprescindible que los alumnos desarrollen sus capacidades técnicas, su capacidad crítica. Y también es necesario que se enfrenten a textos de autor.

2-Objetivos

-Formar actores y actrices que conozcan y controlen su cuerpo, su voz, su energía y su relación con los demás, personas conscientes de sus límites y sus

posibilidades, personas preparadas, dispuestas, responsables, entrenadas a resolver la complejidad de los problemas que presenta el hecho teatral.

3-Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades:

Consideraciones generales:

Los temas de este programa, divididos convencionalmente en unidades, no corresponden de un modo estrictamente cronológico a su dictado real. Esto se debe a que, en los distintos niveles y etapas del aprendizaje teatral se superponen necesariamente técnicas y contenidos.

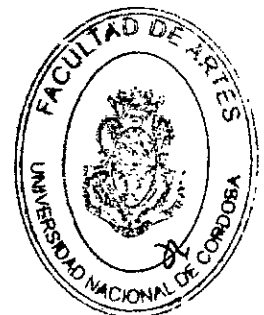
Los contenidos y núcleos temáticos:

- Desarrollar el **entrenamiento físico y vocal**.
- Enfrentarse a **métodos de improvisación**.
- Enfrentarse con la problemática de **las acciones físicas**.
- Enfrentarse con la construcción teatral de **escenas de creación colectiva**: tiempo, espacio, conflicto, situación dramática, etc.
- Aproximarse al trabajo sobre el **texto teatral**.
- Aproximarse al concepto de **partitura escénica**, rigurosa pero dinámica.
- Aprender a **registrar** un proceso de trabajo.
- Entrenarse en una **evaluación constante** del proceso de trabajo y de los productos resultantes.
- En relación con la cátedra de INTEGRACIÓN II y PRODUCCIÓN I realizar **presentaciones públicas** de los trabajos, presentaciones esenciales para la definitiva comprensión y aprehensión de lo realizado.

Unidad I

La concentración, el entrenamiento

- La concentración
- La disponibilidad
- El aprestamiento
- La actitud ante el trabajo
- Técnicas de relajamiento
- El entrenamiento físico, el entrenamiento vocal:
  - conocimiento del propio cuerpo, de sus posibilidades y límites
  - libertad y control de la energía
  - control del movimiento para llegar a la libertad en el mismo.
  - el entrenamiento como un medio, no como un fin en sí.
  - la respiración, la emisión.
  - posibilidades de la voz

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- las palabras, el texto
- naturalidad y verosimilitud en el movimiento y en la voz.

Reflexiones y encuadre teórico: semejanzas y diferencias de las escuelas de actuación.
Técnicas psicológicas y técnicas concretas. Cómo combinarlas.

Unidad II

Espacio, energía, ritmo, presencia

- El espacio como un ámbito significativo
- La relación del actor con el espacio
- El espacio y el ritmo en relación con los demás actores
- El espacio y el ritmo en relación con el contenido de la escena
- El principio de acción-reacción
- Dibujo del movimiento en el espacio
- Fluidez, liviandad e irradiación de la energía

Reflexiones y encuadre teórico

Unidad III

Las acciones físicas

- Acciones cotidianas
- Acciones conceptuales
- Acciones concretas
- Acciones relacionadas o no con el contenido del discurso
- Contrastes rítmicos entre texto y acción: oposiciones, complementariedad, redundancia
- Acción-Reacción
- La mirada, la atención: dirección, intencionalidad

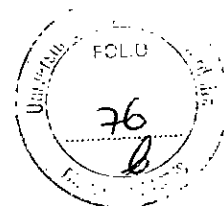
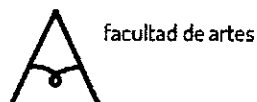
Reflexiones y encuadre teórico: La construcción de una trama de acciones, de una partitura esencial.

Unidad IV

La improvisación, la creación colectiva

- Dinámica creativa del grupo
- Dinámica afectiva del grupo

- Búsqueda de ejes y objetivos mínimos comunes
- La improvisación libre, la improvisación pautada
- La percepción del otro
- Reglas de la improvisación
- Orden y síntesis de los materiales
- Estructuración teatral, creación de escenas
- Montaje, ritmo y tiempo teatral
- Contrastes y oposiciones

Reflexiones y encuadre teórico: Aproximación al concepto de dramaturgia. Problemas y posibilidades de la creación colectiva. Su historia.

Unidad IV

El texto

- Ubicación histórica-social
- El autor
- La traducción
- Análisis aproximado de la construcción literaria
- La construcción gramatical
- Las intenciones de las palabras
- El monólogo
- El diálogo
- Naturalidad, verosimilitud
- Esencialidad, sencillez
- Las circunstancias dadas
- El discurso hablado del texto se re-crea en la actuación
- La formación del pensamiento del personaje en el aquí y ahora de la representación.
- La dicción, articulación
- Ritmo interno y ritmo externo del discurso hablado
- El silencio, las pausas
- Musicalidad, contrastes

Reflexiones y encuadre teórico: aproximación al encuadre en el que está construido el texto y, por lo tanto, construcción de una trama de intenciones para el trabajo del actor. La controversia entre pasión y frialdad, entre técnica y sensibilidad.

Unidad V

El personaje. La partitura teatral

teatro

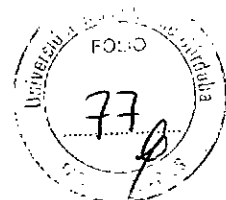

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Esta unidad es prácticamente imposible desarrollarla, por la cantidad de alumnos, por el tiempo de dictado, por múltiples causas, pero está insinuado el tema en cada una de las instancias previas.

Reflexiones y encuadre teórico: No se puede llevar a cabo un exhaustivo trabajo sobre el personaje dada la complejidad del tema. Pero se analizarán las distintas escuelas: Actor's Studio, Stanislavsky, Grotowsky, la corriente de la creación colectiva (LTL etc.).

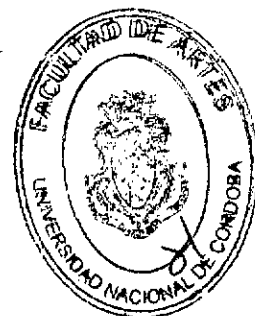
- El personaje como síntesis del análisis y el trabajo hechos sobre el discurso hablado y sobre el discurso gestual
- El personaje "rompecabezas", no lineal, un mosaico de intenciones
- Unidad del personaje
- Modificaciones y desarrollo en relación con los demás y consigo mismo
- La relación entre personajes
- Antagonista-Protagonista
- División en unidades, escenas, secuencias
- La partitura teatral: una red de significantes y significados, que puede ser ejecutada más allá del estado de ánimo particular, circunstancial, del actor
- Una red en la que se enlazan estrechamente intenciones con movimientos, sentimientos con acciones
- El concepto de partitura elimina lo superfluo, lo innecesario, y actúa contra el exhibicionismo, el facilismo y el narcisismo del actor
- Cómo registrar y codificar la partitura propia y la de los otros.
- Desarrollo de la observación, del espíritu crítico y de una mirada que se relaciona también con la de la dirección teatral
- La verdadera libertad teatral se logra dentro de límites muy precisos

Unidad VII

Los problemas en la actuación

Esta unidad se desarrolla todo el año, todo el tiempo, entremezclada con las sucesivas etapas de aprendizaje.

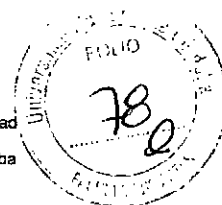
- En la mirada del actor se encuentran los obstáculos
- Las tensiones excesivas
- La obviedad, la banalidad
- La ilustración, lo fácil, lo cómodo, la solemnidad, el estereotipo y sus correlatos físicos
- La timidez, la inseguridad, el pudor del actor
- La sobreactuación, la impostación
- La atención discontinua, la falta de concentración
- El no saber qué hacer en escena. Las tareas adecuadas

Universidad
Nacional
de Córdoba

4-Bibliografía

Stanislavsky, K.	<i>La construcción del actor sobre su papel</i> , Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1993
Barba, E.	<i>La canoa de papel</i> , Méjico, Grupo editorial Gaceta, 1992
Brook, P.	<i>El espacio vacío</i> , Barcelona, Península, 1993
Brook, P.	<i>La puerta abierta</i> , Barcela, Alba Editorial, 1997
Grotowsky, J.	<i>Hacia un teatro pobre</i> , Méjico, Siglo XXI, 1970 (prim. Edición 1968)
Chejov, M.	<i>Al actor</i> , México, Edit. Constanza, 1968
Stanislavsky, K.	<i>El trabajo del actor sobre sí mismo</i> , Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1986
Strasberg, Lee	<i>Un sueño de pasión</i>
Torpokov	<i>Stanislavsky dirige</i> , Buenos Aires, Compañía General Fabril, 1961

5-Propuesta metodológica:

-Esta materia se dictará en clases teórico-prácticas, estructuradas en tres instancias:

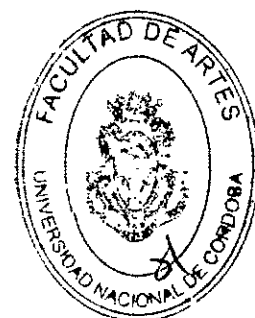
1-En la primera parte el equipo docente coordina la ejercitación, que considera adecuada a los objetivos decididos para esa jornada en particular, combinando el trabajo vocal, físico y expresivo.

2-Esta ejercitación compleja abre el camino a la segunda parte de la jornada. En ella los alumnos a partir de determinadas consignas, por ejemplo una improvisación pautada, aplican los elementos adquiridos a la creación y presentación de situaciones teatrales.

3-La última instancia consiste en el análisis exhaustivo de los trabajos teniendo en cuenta la óptica de los distintos docentes y de los mismos alumnos. Esto lleva necesariamente a una reformulación enriquecedora de las situaciones teatrales presentadas.

4-A lo largo del año, estas tres instancias se modificarán de acuerdo al desarrollo y complejidad del aprendizaje y de las tareas elegidas.

Si es necesario se explicitarán consignas a través de videos o filmes. Se implementará un grupo en redes sociales para la información necesaria e inmediata, y se irá desarrollando la modalidad de aula virtual.

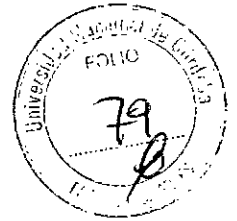
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

7- Evaluación

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 tanto las dificultades individuales, como 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 tres (3) prácticos. Estos son trabajos individuales y grupales que comprenden por un lado la representación de una escena y como complemento de la misma, la elaboración de un informe explicando y justificando dicho trabajo.

La tercera forma de evaluación, se lleva a cabo a través de una muestra, abierta a docentes y alumnos del departamento de teatro, de una selección de los trabajos prácticos realizados. La necesidad de la realización o no de esta tercera instancia quedará a criterio del equipo docente.

Los prácticos y parciales están debidamente desarrollados en el cronograma tentativo.

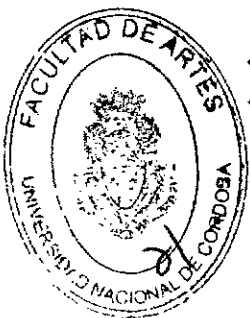
8-Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Son condiciones para la promoción:

- ❖ Tener aprobadas las materias correlativas
- ❖ Ochenta por ciento de asistencia a clases. Cifra referida al número de clases que efectivamente se concretan y que por lo tanto puede variar por distintas razones.
- ❖ 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.
- ❖ Aprobación de las monografías si las hubiere
- ❖ 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

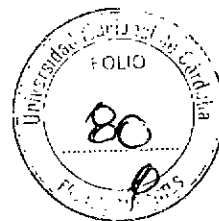

teatro

facultad de artes

- ❖ La regularización tendrá una validez de 3 años

Exámenes de alumnos regulares

- ❖ Para rendir el examen en forma regular el alumno deberá tener aprobadas las materias correlativas
- ❖ 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.

Exámenes de alumnos libres

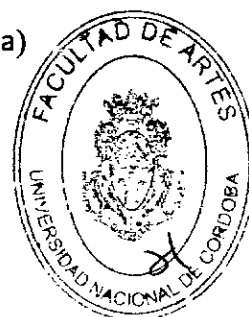
- ❖ Deben presentar una escena de 10 a 15 minutos que incluya diálogos y un monólogo, junto a una propuesta de diseño espacial, partitura de acciones, utilización de objetos, vestuario. Debe estar referida a los contenidos del programa y a las consignas de los prácticos de la materia: método de acciones físicas, trabajo sobre textos de autor, etc.
- ❖ Deben presentar una carpeta con el desarrollo de un tema correspondiente al programa de la asignatura.
- ❖ Deben presentar un informe sobre el proceso de creación y puesta en escena.
- ❖ Deben realizar al menos dos consultas previas al examen.
- ❖ Una entrevista final sobre la teoría y práctica escénicas, aplicadas a su proceso.

Asistencias, llegadas tardes, justificaciones, etc.

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

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

Extremar las precauciones y el cuidado del espacio.

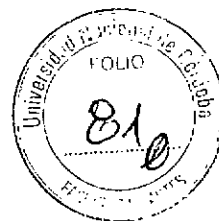

teatro

facultad de artes

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

-Miércoles 22 y 29 marzo

La clase integra los contenidos y ejercitaciones (entrenamiento vocal, plástico y físico) vistas desde el comienzo del año lectivo. Concientiza al alumno acerca de los límites y las posibilidades del cuerpo en el entrenamiento del actor, el estado mental y la concentración necesaria para una disposición pasiva a realizar un papel activo (...estado en el que no "se quiere hacer algo", sino más bien en el que "uno se resigna a no hacerlo..."-Grotowsky, "Hacia un teatro pobre")

La jornada de trabajo nuclea ejercitaciones de concentración, de conocimiento del propio cuerpo, de sus posibilidades y sus límites, libertad y control de energía, fuerte entrenamiento físico y reflexión personal y grupal que luego articularán de forma escrita en el primer trabajo práctico.

-Miércoles 5 de abril-Dictado del Primer Trabajo Práctico

Instancia de reflexión teórico/práctica por escrito. División en grupos de 5 a 7 integrantes. Registro del proceso de trabajo. Problematizar la escritura en equipo. Semejanzas y diferencias de las diferentes escuelas de actuación. Técnicas psicológicas y técnicas concretas, cómo combinarlas.

Extensión y formato: mínimo 3 (tres) páginas, máximo 5 (cinco) páginas de Words; letra Times New Roman cuerpo 12; interlineado 1,5; márgenes 2.5.

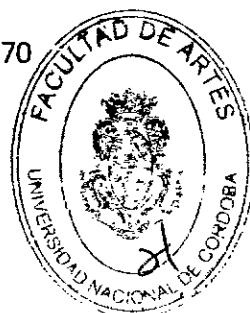
Entrega del Trabajo: miércoles 19 de abril

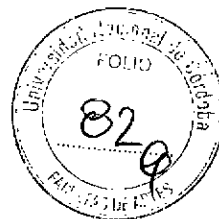
Instancia de Evaluación: Entrega del Trabajo Práctico escrito en tiempo y forma. Cantidad de Integrantes. Escritura grupal-registro de trabajo-el entrenamiento como un medio, no como un fin en sí. Reflexiones personales y grupales concretas, técnicas y precisas sobre el trabajo realizado en clase. Lectura de la bibliografía sugerida.

Bibliografía a consultar

"Hacia un Teatro Pobre", de Grotowski, Jerry .Editorial Siglo XXI. México 1970

-Miércoles 27 de abril-Entrega del Trabajo Práctico N°1

-Miércoles 13 de mayo

Clase teórico-práctica, integra contenidos de acciones físicas, texto, partitura de acciones. Improvisación pautada y libre. Instancia de aprendizaje y manejo de acciones físicas, texto y las posibilidades de disociación entre los mismos.

Acciones cotidianas / Acciones conceptuales / Acciones concretas / Acciones físicas correspondientes al sentido del texto / acciones físicas que no corresponden-contrapuestas al sentido del discurso / Acciones físicas en un tiempo y ritmo diferentes al del texto / Acciones físicas y texto en un mismo ritmo y tiempo / Acciones físicas interrumpidas por otras / Textos interrumpidos por otros / y todas las posibilidades. La clase integra los contenidos que deberán aplicarse para la construcción de una escena.

-Miércoles 20 de mayo-Dictado del Parcial N°1 "Disociación entre Acciones Físicas y Texto"

"Disociación entre Acciones Físicas y Texto". Síntesis de los lineamientos generales de una escena

Presentación de una escena/ situación cotidiana / preparación de una comida. Grupos divididos de 6 a 7 integrantes. Duración de 5 a 6 minutos máximo. Objetivos: Introducir, camuflar y esconder las diferentes ejercitaciones realizadas en clase. Lograr fluidez, naturalidad y verdad en la disociación entre texto y acción. Partitura de acciones físicas. Estructura dramática. Escena compuesta por comienzo y final claros. Realización de una comida. Utilización de objetos de cocina, comida, y otros si se desea. Vestuario adecuado a lo que requieran los personajes-integrantes del equipo. Presentación de carpeta que contenga el proceso de trabajo.

Bibliografía de lectura sugerida

"El trabajo del actor sobre sí misma" Stanislavski, Constantin. Bs As. Editorial Quetzal, 1986

"Nuevas Tesis sobre Stanislavski" Serrano, Raúl, 2004. Buenos Aires Editorial Atuel, 2005

Extensión y formato: Máximo 3 (tres) páginas de Word; letra Times New Roman cuerpo 12; interlineado 1,5; márgenes 2.5.

Presentación del Trabajo: miércoles 15, 22 y 29 de junio

Instancia de Evaluación: Transitar la etapa de boceto inicial. Comprender y aplicar las sugerencias realizadas por el equipo de cátedra. Presentación del trabajo en tiempo y forma. Cantidad de integrantes y duración de la escena. Partitura de acciones.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Objetivos cumplidos respecto a disociación texto y acción, y de composición de escena.
Entrega del trabajo escrito.

-Miércoles 27 y 07 de junio-Instancia de Presentación de Bocetos, Corrección y Sugerencias para Parcial N°1 "Disociación entre Acciones Físicas y Texto". (Obligatorio mínimo una vez)

-Miércoles 14 de junio Presentación del Parcial N°1 (Primer Grupo)

-Miércoles 21 de junio-Presentación del Parcial N°1 (Segundo Grupo)

-Miércoles 28 de junio-Presentación del Parcial N°1 (Tercer Grupo)

-Miércoles 16 de Agosto-Clase Presencial Obligatoria "Acercamiento a la Memoria Emotiva"

Clase teórico-práctica de acercamiento a la Memoria Emotiva. Ejercicios de relajación y de entrenamiento sensorial-emotivo, vivencia y experiencia. Bibliografía de lectura sugerida.

-Miércoles 23 de agosto-Dictado del Trabajo Práctico N°2 "Memoria Emotiva"

Reflexión grupal y crítica acerca del Método de la Memoria Emotiva. División en grupos de 5 a 6 integrantes. Problematizar el método y lo sucedido en clases. Particularidades en "el decir". El relato o el recuerdo como acercamiento a una escena. Acercamiento al texto dramático.

Extensión y formato: mínimo 3 (tres) páginas, máximo 5 (cinco) páginas de Word; letra Times New Roman cuerpo 12; interlineado 1,5; márgenes 2.5.

Entrega del Trabajo: miércoles 24 de agosto

Instancia de Evaluación: El alumno deberá haber transitado la clase del miércoles 5 de agosto. Entrega del Trabajo Práctico escrito en tiempo y forma. Cantidad de Integrantes. Escritura grupal-registro de trabajo- reflexiones personales y grupales concretas, técnicas y precisas sobre el trabajo realizado en clase. Lectura, reflexión y relación de la bibliografía sugerida.

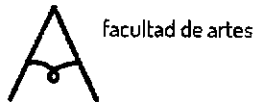
Bibliografía a consultar:

"Un sueño de pasión-el desarrollo del método" Strasberg, Lee. Editorial Icaria, 1990

"El método del Actor's Studio" (Conversaciones con Lee Strasberg) Hethmon, Robert,

Editorial Fundamentos. Madrid 1972

-Miércoles 30 de agosto-Entrega del Trabajo Práctico N°2

-Miércoles 6 de septiembre-Dictado del Parcial N°2 "El Texto: monólogo y diálogo"

Aproximación al encuadre en el que está construido el texto, y por lo tanto a la construcción de un entramado de intenciones para el trabajo del actor. La controversia entre pasión y frialdad, entre técnica y sensibilidad.

Texto sugeridos por la Cátedra: "El Trapecista" de Antonio Bivar, "Sobre el Teatro de cada día" de Bertolt Brecht, "La Ronda" de Arthur Schnitzler, "El Idiota" de Fedor Dostoyevsky, entre otros.

Presentación del Trabajo: miércoles 4, 11 y 18 de octubre- miércoles 2 de noviembre

Instancia de evaluación: Transitar la etapa de presentación preliminar. Comprender y aplicar las sugerencias realizadas por el equipo de cátedra. Presentación del trabajo en tiempo y forma. Presentación de una escena de Texto: el monólogo o el diálogo, sobre las premisas de naturalidad / verosimilitud / esencialidad / sencillez / ritmo interno y ritmo externo del discurso hablado / el silencio / las pausas/ musicalidad / contrastes

-Miércoles 13 de septiembre, miércoles 20 de septiembre y miércoles 27 de sept.

-Presentación preliminar de la escena correspondiente al Parcial N°2 "El Texto: monólogo y diálogo" (Obligatorio mínimo una vez)

-Miércoles 4 de octubre- Presentación del Parcial N°2 (Primer Grupo)

-Miércoles 11 de octubre-Presentación del Parcial N°2 (Segundo Grupo)

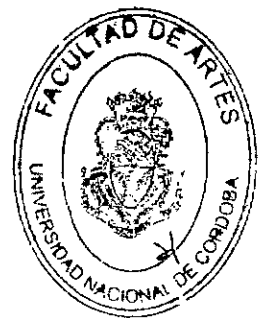
-Miércoles 18 de octubre-Presentación del Parcial N°2 (Tercer Grupo)

-Miércoles 25 de Noviembre-Presentación del Parcial N°2 (Cuarto Grupo)

-Miércoles 8 de noviembre Finalización de la materia

Roberto Videla

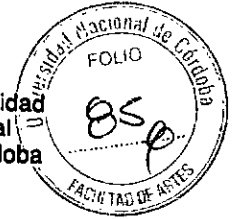
APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
KCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: PLAN 2016

Asignatura: Cuerpo y Movimiento II

Equipo Docente:

Prof. Titular: Graciela Mengarelli

Prof. Asistente: Adrian Andrada

Ayudante alumno: Villarreal J.

Distribución

Clases: Lunes de 12hs. a 15hs.

Lugar: Teatrino María Escudero.

Atención alumnos: lunes y miérc. de

15hs. A 17hs.

gracielamengarelli@artes.unc.edu.ar

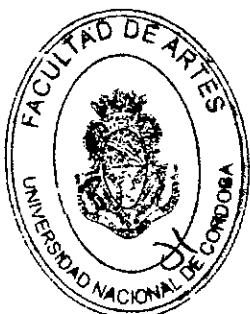
PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

... "Esa identidad (el origen lo personal-biográfico) en nuestro oficio (el actor) tiene otro aspecto complementario. Es como si también hubiera algo inmutable, algo que no cambiara en nuestro oficio.

Esto no es el aspecto histórico-cultural (que claro determina las tradiciones. El desarrollo, lo que ha pasado y pasa en la vida teatral de un determinado lugar o sociedad), no es la temperatura personal del artista (que también determina resultados). Lo que no cambia, lo que es inmutable es la condición misma de la biología de cada actor, que en cualquier lugar del mundo encarna, cada actor se mueve cada actor utiliza su voz, cada actor queda en inmovilidad, y es la manera de cómo el utiliza ese comportamiento de empezar a expresar lo que se llama la presencia es lo que presenta la identidad del oficio. Hay una arquitectura de tonos musculares que todo el tiempo el actor utiliza para despertar a nivel de cenestesia la tensión del espectador"...

Eugenio Barba

Universidad
Nacional
de Córdoba

Nuestra propuesta de enseñanza gira en torno a *El teatro en el cuerpo* en tanto investigación y práctica del trabajo desde lo expresivo para el oficio del actor. ¿Cómo enriquecer lo expresivo y generar una situación dramática desde lo corporal? Nos proponemos sistematizar esta etapa que va más allá del conocimiento sensoperceptivo, de la conciencia por el movimiento y de ese modo poder organizar su expresión. El cuerpo no es un mero instrumento que el actor puede aprender a manejar casi a la perfección; el cuerpo es el actor y el actor es su cuerpo. A fin de poetizar esta expresión nos referimos a “el teatro en el cuerpo” en referencia al film de Marco Belochio “ El diablo en el cuerpo” dando de esa manera inclusividad a lo orgánico donde reside lo verdadero, lo que no se puede negar u ocultar ni transponer a otros discursos Proponemos un camino para profundizar este lenguaje y posibilitar por medio de la escritura corporal escènica y de significados, del montaje creativo, la confección de textos poéticos – teatrales y producción de obras donde los actores (ya sea a partir del texto escrito o del no- texto), estén “presentes” y orgánicamente trabajen sus personajes.

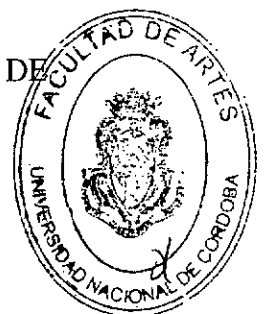
2- Objetivos

GENERALES

- 1) BÚSQUEDA CONCIENTE DE LAS CARACTERÍSTICAS Y POSIBILIDADES DEL CUERPO
- 2) RECONOCER Y CONTROLAR LA ENERGIA CORPORAL A TRAVES DE LA ECONOMIA DE ESFUERZO EN EL MOVIMIENTO Y LA QUIETUD
- 3) MEJORAR, ARMONIZAR Y REGULAR EL TONO MUSCULAR
- 4) BÚSQUEDA DEL REFLEJO POSTURAL EN LA PRESENCIA ESCENICA

ESPECIFICOS

- 1) EL RELAJAMIENTO COMO MEDIO PARA REVERTIR LA TENSIÓN MUSCULAR Y SU RELACIÓN CON LA RED COMPORTAMENTAL
- 2) DESMECANIZAR EL GESTUAL ESTEREOTIPADO
- 3) VARIAR EL REPERTORIO DE CUALIDADES EXPRESIVAS .CUALIDADES DE ESFUERZO

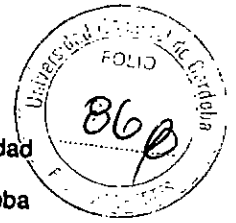
teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 4) DESARROLLAR LA PERMEABILIDAD Y FLEXIBILIDAD SIN COMPROMETER LA PROPIA IDENTIDAD A TRAVES DE NOCIONES CONCIENTES DEL YO-CORPORAL
- 5) BUSCAR EL SOSTÉN EN HUESOS Y MUSCULATURA PROFUNDA PARA LIBERAR LA MUSCULATURA SUPERFICIAL AL SERVICIO GESTUAL Y AL MOVIMIENTO
- 6) REFORZAR EL ESTADO DE ALERTA, PRESENCIA Y CONTACTO CON EL ESPACIO ESCÉNICO
- 7) TRANSITAR EL CAMINO DE LA CORPOREIDAD A LA TEATRALIDAD

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

UNIDAD I

Sistema óseo

El esqueleto como unidad articulada, sustentación y apoyo. Columna vertebral, percepción de la misma, eje y simetría corporal. Percepción y focalización del sistema óseo, cráneo, tórax, pelvis, piernas, brazos Integración de las partes en el movimiento y el espacio. Fuerza de gravedad, relación con el peso. El hueso y la articulación como apoyo interno.

* Cuerpo-Espacio-Tiempo-TEATRALIDAD

UNIDAD II

Musculatura

Compromiso del sistema muscular en el accionar del sistema óseo. El músculo como vehiculo para el movimiento (palanca, apoyo, resorte). Tono muscular, graduación, relajación y congestión. Uso creativo del músculo (proyección en ejercicios creativos)

* Cuerpo-Espacio-Tiempo-TEATRALIDAD

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD III

La Piel

Reconocimiento del órgano de la piel. Sensibilización y proyección. Extensión y límites. Textura y forma. Autopercepción y percepción del otro. Tacto y contacto.

* Cuerpo-Espacio-Tiempo-**TEATRALIDAD**

* Este contenido atraviesa las tres unidades.

Los contenidos expuestos se desarrollan a partir de los siguientes ejes

El cuerpo: Imagen y esquema corporal

Esqueleto. Tono muscular. Percepción y sensorialidad.

Cuerpo y movimiento: Localización del movimiento en las distintas partes del cuerpo.

Formas de locomoción, calidades del movimiento, dinámicas.

Cuerpo y tiempo: Ritmo. Reconocimiento del pulso, acento, ostinato.

Duración, velocidad, intensidad.

Cuerpo y espacio: El espacio parcial y el espacio total.

Niveles y planos.

Espacio interno y espacio externo.

Todos los contenidos expuestos, son una guía de trabajo, sensible y posible de cambios según características del grupo, del espacio o del tiempo, permeables entonces a modificaciones que permitan un desarrollo más coherente de acuerdo al contexto real en el cual se están desarrollando.

Más allá del desglosaje técnico de los mismos, cabe aclarar que absolutamente todos los contenidos se trabajan de manera integral en función de los tres ejes que suponen cualquier composición escénica, el cuerpo, el tiempo y el espacio, además, de estar todos puestos al servicio del desarrollo de la expresividad como gran unidad general.

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Este modelo de programa como “caja de herramientas” como se definía más arriba apunta entonces, a poder abarcar una serie de ejercicios que desarrollen estos contenidos de manera integral.

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Unidad I

ALEXANDER, GERDA. *La Eutonia*. Ed Paidòs 1980

BARBA, EUGENIO. *El arte secreto del actor*. Ed.Firpo&Dobal 1980

BERNARD, MICHEL. *El Cuerpo*. Ed Paidòs 1990

VALENZUELA, JOSE LUIS. *Antropología Teatral y acciones físicas*. Ed.Instituto Nac. Del Teatro 2004

VALENZUELA, JOSE LUIS. *La risa de las piedras*-Ed.Inst.Nac.Teatro2009

CUADERNOS DE CATEDRA. *Material gráfico producido por la cátedra*. Ed.Centro de Estudiantes 2005

Unidad II

O Papel do Corpo no Corpo do Ator-Ed.Perspetiva-SaoPaulo.Sonia M.de Azevedo

Dominio do Movimento-Rudolf Laban-Ed. Summus(Brasil)1979

O Corpo em movimento-Ciane Fernandes-Laban en Artes Escénicas-Ed AnnaBlume

Material teórico y gráfico producido por la cátedra-Ed.Centro de Estudiantes2005

Unidad III

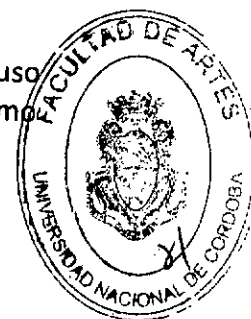
Puentes y atajos –Recorridos por la danza en Argentina-Cocoa Datei-Ed.Analia Melgar

Cuerpo Incierto-Recopilación Elina Matoso-Ed IUNA2006

Contact Quarterly-Revista de ContactImprovisation 1985.90

Bibliografía Ampliatoria- Cuerpo Sensible-David Le Breton-Ed.Metales Pesados.Chile 2010

5- **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)

Universidad
Nacional
de Córdoba

En este contexto, la Cátedra Formación Expresiva II, se presenta como Un Espacio de formato teórico práctico.

Teórico en la medida que se ofrece al alumno un corpus de material de referencia, que le permitan establecer vínculos entre la práctica que se desarrolla en clases y las diferentes líneas reflexivas y discursivas acerca del cuerpo, su entrenamiento y la construcción personal, social y artística de la corporeidad.

Práctico, 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 con proyección al campo profesional específico.

Se establece un diseño entonces, que consideramos permite arribar a un entendimiento del cuerpo como entidad expresiva, y desde allí desentrañar los pilares que sostienen esa aludida expresividad.

Las tres unidades que definen este proceso son 1) Hueso, 2) Músculo, 3) Piel.

Poder así avanzar sobre un registro del yo corporal, desde lo más profundo y vital que sostiene al cuerpo, hasta el órgano que es reflejo del contacto con el mundo, "La Piel", como lugar que también debe conocerse, entenderse, entrenarse y practicarse.

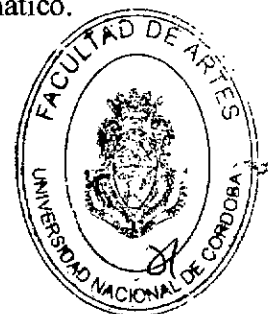
Sistemas metodológicos de abordaje corporal encaminados a la teatralidad

Antropología Teatral: Pre-expresividad, Energía, Ritmo, Restauración del Comportamiento, Equilibrio, manos, Pies, Omisión, Oposiciones y otros.

Eutonía, Trabajo sobre el tono muscular buscando armonizar y equilibrar tensiones corporales. Prepara para actuar con la tensión adecuada a cada circunstancia.

Teatro-Danza, practica de principios de fusión de lo corporal en función de lo dramático.

Contact-improvisation (Elementos básicos)

Universidad
Nacional
de Córdoba

Basándose en las leyes de la FÍSICA propone el movimiento en contacto con el otro desde el peso y los impulsos.

Sistema- LABAN-

Dominio del Movimiento. Lo propone a partir del estudio de técnicas que actúan para analizar y enriquecer las acciones básicas del movimiento y sus variables.

SISTEMA de AUTOCONCIENCIA por el MOVIMIENTO de M.FELDENKRAIS

Mediante un delicado estudio del funcionamiento neurológico propone la recuperación y reeducación del aprendizaje corporal y el ser humano en general. Aprender a aprender.

- 6- **Evaluación:** Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en:
<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

La propuesta de evaluación es la siguiente: Cuatro trabajos prácticos y Dos evaluaciones parciales

- 7- **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

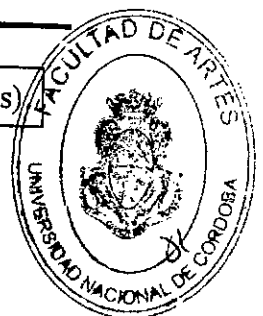
Haber asistido al 80% de las clases

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

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

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

T.Práctico N° 1: lunes 17 y 24 de abril 2017

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

“ N° 2: lunes 5 de junio 2017 ”

Parcial I: lunes 3 de julio 2017

T. Práctico N°3: lunes 4 y 11 de setiembre 2017

T. Práctico N°4: lunes 2 de octubre 2017

Parcial II: lunes 30 de octubre 2017

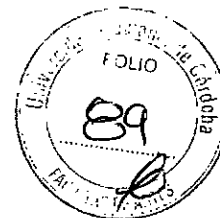
Recuperatorio de todos los trabajos: 6 de noviembre 2017

Graciela Mengarelli

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
KCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

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*** (evertformento@artes.unc.edu.ar)

Prof. Asistente: ***Lic. Mariel A. Serra, dedicación simple***. (marielserra@artes.unc.edu.ar)

Ayudante alumno:

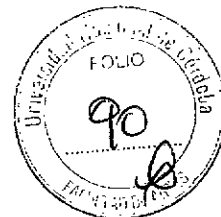
Distribución Horaria

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

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

VOZ Y LENGUAJE SONORO II

SEGUNDO AÑO DE LA LICENCIATURA EN TEATRO
FACULTAD DE ARTES –UNC

1. Fundamentación / Enfoques / Presentación

Contenidos mínimos de Voz y Lenguaje Sonoro II, plan 2016

12. Voz y Lenguaje Sonoro II

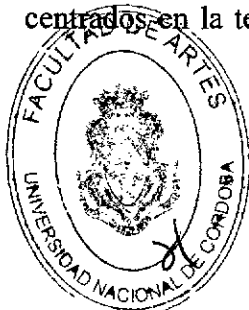
Nociones de anatomía y fisiología del aparato fonador. Uso cotidiano y profesional de la voz. Herramientas técnicas para un uso de la voz en forma actoral (ejercitaciones sobre los distintos niveles de la fonación). Elementos técnicos para el uso de la voz en forma cantada. Características de la voz a distintas edades. Nociones de profilaxis vocal.

La formación vocal es un área pedagógica compleja debido principalmente a que en ella confluyen todas las disciplinas relacionadas con la educación y reeducación de la voz (fonoaudiología, foniatría, locución, actuación, canto popular, canto lírico etc.). Estos enfoques heterogéneos no solo dan lugar a diversas propuestas de trabajo, sino que –al hacer foco en el uso profesional de la voz o al considerar sus múltiples posibilidades como elemento artístico o al atender premisas provenientes de campo de la salud vocal, etc.– también engendran varios conceptos de voz.

Voz y Lenguaje Sonoro II se sitúa en el campo de la formación vocal, se relaciona con la actividad de los profesionales de la voz, especialmente con los de la voz profesional artística (Jackson-Menaldi, 2002, pág. 279), y está específicamente consagrado al cuidado y entrenamiento de la voz actoral. El proyecto de cátedra que se propone para este espacio pedagógico –parte del trayecto total dedicado al fenómeno sonoro dentro del teatro– está animado por la idea de que, a lo largo de *Voz y Lenguaje Sonoro I, II y III*, se articulen contenidos y ejercitaciones destinados a trabajar:

- ♦ La conexión inmanente entre voz, cuerpo y expresión
- ♦ El adiestramiento de la discriminación auditiva, un creciente manejo de la voz hablada y cantada y la adquisición de la necesaria conciencia del cuidado de la voz.
- ♦ La exploración de recursos sonoros, vocales y musicales al servicio de la actuación.

El ineludible punto de partida del trayecto lo constituye la recuperación de los contenidos, conceptos y ejercitaciones del primer año, para dedicar el segundo segmento del área a la profundización del trabajo vocal, al desarrollo de habilidades auditivas específicamente relacionadas con el uso de la voz y al manejo de materiales teóricos centrados en la temática de la voz artística. Se espera, entonces, que los alumnos arriben al

último nivel del recorrido con los conocimientos necesarios para realizar una síntesis de los recursos sonoros y vocales utilizados en el teatro.

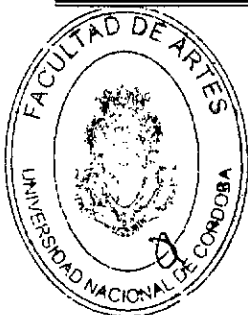
Voz y Lenguaje Sonoro II en particular, está concebida para dedicarse a los aspectos técnicos de la producción vocal, atendiendo a la voz como materia sonora. Con la atención puesta en esta faceta se considerará al alumno como un futuro profesional de la voz, y se procurará proporcionarle los recursos necesarios para su labor. Se propone para tal fin un programa fundamentado en algunas consideraciones que vale la pena aclarar:

- ❖ Según los criterios vigentes en pedagogía vocal un entrenamiento eficiente debe basarse en las nociones actualmente disponibles acerca de la fisiología de la voz. Por tal razón, una buena parte de la materia, estará dedicada a transmitir a los alumnos aportes teóricos que sustenten rutinas de entrenamiento propias sobre un soporte fisiológico adecuado.
- ❖ Debido a que la duración de la carrera de un actor depende tanto de su buena salud física como de un óptimo estado vocal, es objetivo esencial de la materia inculcar a los estudiantes una disciplina para el cuidado de su voz que abarque todas las situaciones de su vida profesional.
- ❖ Para evitar la separación entre adquisiciones técnicas y su aplicación efectiva se incentivará a los alumnos a que utilicen los conceptos de la materia durante todos los momentos de práctica de actuación. Se alentará a los estudiantes para que utilicen a este espacio para plantear sus dudas con respecto al uso de la voz y para practicar con materiales propuestos por otras cátedras.

Objetivos Generales

- *Proporcionar al estudiante las herramientas técnicas para el manejo de su voz en forma profesional.*
- *Animarlos a desarrollar una conciencia crítica del uso de su propia voz y de la voz de terceros.*
- *Introducirlos en la problemática de la voz artística en sus distintas manifestaciones.*
- *Proporcionarles bases teóricas sobre distintos aspectos de la técnica vocal y criterios para la selección de materiales bibliográficos.*
- *Incentivarlos para que adquieran y conserven pautas de higiene vocal como parte indispensable de su disciplina técnica.*
- *Alentarlos para que se comprometan en un ulterior desarrollo de su técnica vocal*

teatro

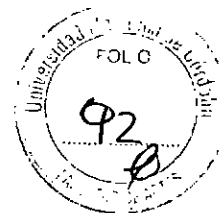

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad I

Una mirada sobre la producción vocal cotidiana

Objetivos particulares de esta unidad

Que los alumnos:

- *conozcan los procesos anatómo-fisiológicos que intervienen en la producción de un sonido vocal*
- *perciban y discriminen las distintas sensaciones que la voz induce en el cuerpo*
- *descubran auditivamente las características de la emisión vocal de otras personas, las relacionen con la propia y las describan con una terminología adecuada.*

Son contenidos para esta unidad:

1. **Nociones de anatomía y fisiología del aparato fonador:** los tres niveles de la voz (los sistemas respiratorios, fonatorio, articulatorio y de resonancia)
2. **Los conceptos de esquema corporal y de esquema corporal vocal**
3. **La emisión cotidiana de la voz:** sus características acústicas y de comportamiento corporal; su relación con las situaciones en las que se utilizan. Clasificación: Voz directiva, Voz de expresión simple, Voz de apremio

Como actividades se proponen:

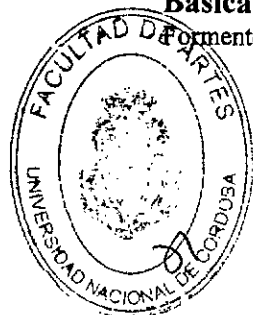
- ◆ Realizar una ponderación del uso de la voz de cada alumno tanto en su vida cotidiana como en situación de trabajo teatral.
- ◆ Observar, comentar y analizar videos ilustrativos del fenómeno de la emisión vocal.
- ◆ Escuchar voces de terceros percibiendo, analizando y describiendo sus conductas fonatorias.
- ◆ Experimentar la influencia que la postura y distintas actitudes corporales tienen sobre la emisión vocal.

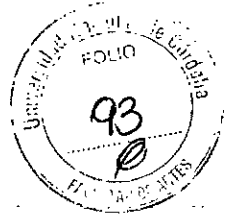
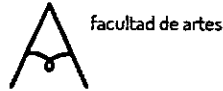
Bibliografía de la Unidad

Básica

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

Voz y Lenguaje Sonoro II- Formento; 2017

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

Objetivos particulares de esta unidad

Que los alumnos:

- *reconozcan las diferencias entre un uso cotidiano de la voz y las exigencias de su utilización profesional*
- *encuentren – mediante la exploración guiada – principios de entrenamiento para el desarrollo de la voz del actor.*

Son contenidos para esta unidad:

1. **Criterios de clasificación para los usos de la voz:** voz cotidiana, voz profesional, voz profesional artística.
2. **Elementos básicos de un entrenamiento de la voz profesional:** postura, relajación, respiración, fonación, articulación, resonancia

Como actividades se proponen:

- ◆ Comparar auditiva y propioceptivamente las emisiones utilizadas en una conversación cotidiana y durante una actuación teatral.
- ◆ Deducir a partir de la ejercitación algunos principios (posturales, respiratorios, fonatorios, etc.) a seguir en un entrenamiento vocal
- ◆ Trabajar en la construcción de una secuencia personal de precalentamiento vocal

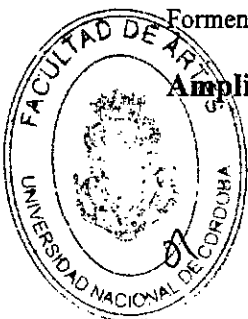
Bibliografía de la Unidad

Básica

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

Ampliatoria

Voz y Lenguaje Sonoro II- Formento; 2017

teatro

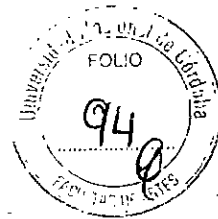

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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

Objetivos particulares de esta unidad:

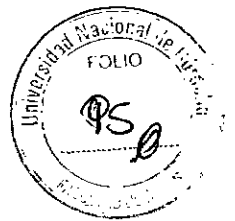
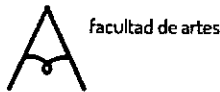
Que los alumnos:

- *Se introduzcan en las exigencias propias de la voz para el teatro.*
- *Amplíen las habilidades técnicas necesarias para afrontar textos teatrales.*
- *Experimenten con algunos elementos técnicos del canto.*
- *Ensayen con sistemas de escritura musical adaptados para la transcripción de textos.*
- *Consideren algunos de los elementos sonoros que pueden influir en la resolución de textos teatrales.*
- *Se aproximen, con un espíritu crítico, a algunas concepciones acerca del trabajo vocal emanadas de referentes del tema en el teatro europeo.*

Son contenidos para esta unidad:

1. **Los cambios del sonido vocal y su relación con el lenguaje y la expresión:** La teoría mioelástica- aerodinámica de la producción vocal. Las tres cualidades acústicas de la voz (intensidad- altura y timbre) y sus posibilidades de modificación.
2. **El mecanismo articulatorio y su relación con la dicción:** Principios acústicos de la fonación. Nociones de fonética articulatoria. El IPA (alfabeto fonético internacional).
3. **El aparato fonador como productor de una escala musical:** la teoría de los registros laríngeos de la voz. La modificación de la altura como mecanismo expresivo de la voz hablada: entonación.
4. **Algunas concepciones sobre el trabajo vocal en el teatro europeo.**

Como actividades se proponen:

- ◆ Ejercicios de articulación de voz hablada y cantada.
- ◆ Ejercitaciones destinadas a experimentar y manejar los cambios de registro.
- ◆ Experiencias con sistemas de grafía propuestos para analizar acústicamente textos teatrales
- ◆ Abordaje de una melodía cantada de complejidad media y su posterior transformación
- ◆ Ensayo de un método para el abordaje vocal de un texto
- ◆ Ejercicios para el desarrollo auditivo y propioceptivo de la afinación musical.
- ◆ Exploración rítmica y melódica con la voz cantada

Bibliografía de la Unidad

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.

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.

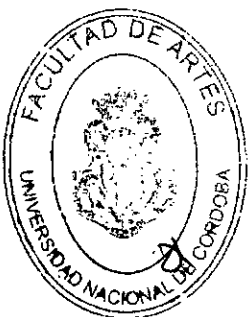
Unidad IV

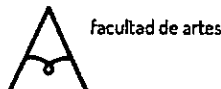
Quando la voz se modifica

Son objetivos particulares de esta unidad:

Que los alumnos:

- *Asimilen pautas de higiene vocal.*
- *Reconozcan los indicadores auditivos, corporales y propioceptivos de un mal uso vocal.*
- *Consideren los cambios que la edad y el uso producen en la voz.*

▪ *Se introduzcan en la problemática de la dosencia de la voz para teatro.*

Son contenidos para esta unidad:

1. Particularidades de la actividad vocal del actor.
2. El problema de las tensiones físicas durante las actividades fonatorias.
3. Las edades de la voz.
4. La pedagogía vocal contemporánea.

Como actividades se proponen:

- ◆ El análisis minucioso de las actividades fonatorias de los alumnos en situaciones de esfuerzo vocal
- ◆ Entrevistas o clases informativas con profesionales de la salud dedicados al área de la voz.
- ◆ Observaciones y análisis de la actividad vocal de actores cordobeses.

Bibliografía de la Unidad

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/2085> E. 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.

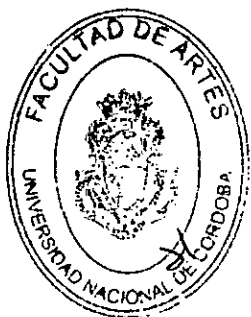
Segre, R., & Naidich, S. (1981). Principios de foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

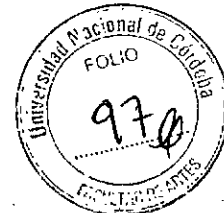
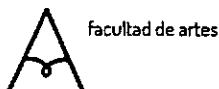
Titze, I. (March/April de 1993). Critical Period of Vocal Changed: advanced age. The Nats Journal.

Titze, I. (2000). Principles of Voice Production. Iowa City: National Center for Voice and Speech.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y AMPLIATORIA

Alessandroni, 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>

Barlow, W. (1991). *El principio de Matthias Alexander*. Barcelona: Ediciones Paidós.

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.

Formento, E. (Última versión). Apunte de la materia " Formación Sonora II ". (E. Formento, Ed., & E.Formento, Trad.)

Jackson Menaldi, M. (1992). *La voz normal*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Jackson-Menaldi, M. (2002). *La voz patológica*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Martin, J. (1991). *Voice in Modern Theatre*. London: Routledge.

Massone, M., & M., B. d. (1985). *Principios de transcripción fonética*. Buenos Aires: Macchi.

Miller, R. (1986). *The Structure of Singing*. New York: Schirmer Books.

Morrison, M., & Rammage, L. (1996). *Tratamiento de los trastornos de la voz*. Barcelona: Masson, S. A.

Segre, R., & Naidich, S. (1981). *Principios de foniatria para alumnos y profesionales de canto y dicción*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

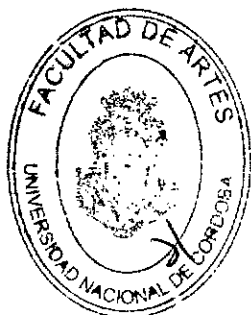
Sundberg, J. (1998). Vocal Tract Resonance. En R. Sataloff, *Vocal Health and Pedagogy* (E. F. (2013), Trad.). San Diego: Singular Publishing Group, Inc.

Titze, I. (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.

Titze, I. (January/February de 2001). The Five Best Vocal Warm-Up Exercises. *Journal of Singing*, 57(3), 51-52.

Vennard, W. (1967). *Singing, the Mechanism and the Technic*. New York: Carl Fischer, Inc.

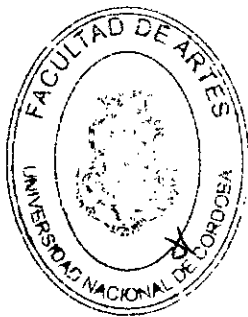
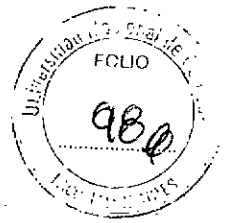
teatro

facultad de artes

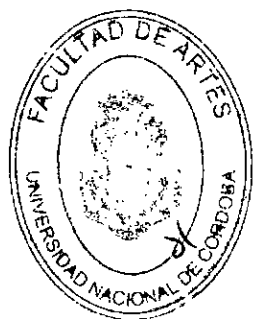
Universidad
Nacional
de Córdoba

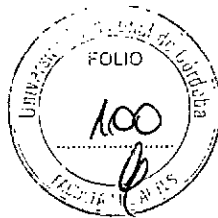
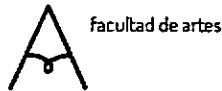

BIBLIOGRAFÍA AUXILIAR Y DE CONSULTA

- 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>

PROPUESTA METODOLÓGICA Y CONDICIONES PARA EL CURSADO DE LA MATERIA

Voz y Lenguaje Sonoro II es una materia teórico- práctica en la cual las dos modalidades armonizan, pero tienen desarrollos relativamente independientes. En los encuentros podrán impartirse contenidos estrictamente teóricos, proponerse ejercitaciones técnicas específicas (sustentadas por su correspondiente teoría) o desarrollarse aplicaciones de algunos conceptos bajo el formato de Trabajos Prácticos. Tanto estos últimos como las ejercitaciones podrán completarse en la misma reunión o a lo largo de varias, en clases con el total de los alumnos o con grupos reducidos, etc.

Se buscará en los Trabajos Prácticos que los estudiantes establezcan una relación concreta entre los conceptos de técnica vocal y los requerimientos del campo profesional.

Por su parte el objetivo de las ejercitaciones consiste en guiar a los estudiantes en el desarrollo de:

- ❖ **una secuencia de precalentamiento vocal:** es decir una serie de ejercicios corporales, respiratorios y vocales diseñados para predisponer su voz al ensayo, entrenamiento o actuación.
- ❖ **una rutina personal de entrenamiento para su voz** partiendo de módulos de entrenamiento enfocados en los distintos aspectos de la técnica vocal.

Para los contenidos teóricos la evaluación se basará en los parciales escritos (dos) y en la ponderación de la teoría incluida en los trabajos prácticos (cinco).

La parte práctica será considerada teniendo en cuenta dos ejes distintos pero complementarios:

- ✓ El progreso en la adquisición de habilidades relacionadas con el uso de la voz. Factores tales como la participación durante las ejercitaciones, el grado de compromiso en trabajo individual, etc. serán tenidos en cuenta para esta evaluación de tipo continuo.
- ✓ La instancia de evaluación de los Trabajos Prácticos propiamente dichos. Se evaluarán en ellos aspectos tales como la comprensión y ajuste a las consignas, el nivel de participación

dentro de los grupos, la creatividad y la aplicación efectiva de las herramientas y conceptos compartidos en las clases.

Por último, la calificación anual se redondeará con una nota conceptual que dará cuenta de la participación los alumnos en la materia manifestada en aspectos tales como la asistencia, puntualidad, grado de preparación de las tareas asignadas, etc.

Aquellos alumnos **que habiendo aprobado los prácticos y parciales** no completasen las condiciones para la promoción podrán rendir el examen en condición de regulares. Por su parte quienes deseen presentarse al examen **sin haber cumplido ninguna condición de regularidad** podrán rendir el examen en condición de libres.

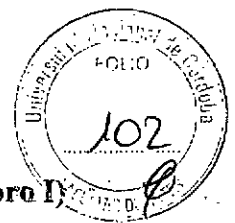
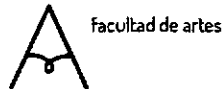
Son condiciones para la promoción:

- * **Tener aprobada la materia correlativa (Voz y Lenguaje Sonoro I).**
- * **Ochenta por ciento de asistencia a las clases efectivamente dictadas.** Los alumnos trabajadores deberán certificar su condición de acuerdo al reglamento respectivo para que el porcentaje de asistencia exigido sea menor.
- * **Aprobar el 100 % de los parciales con 6 (seis) puntos de nota mínima y una nota promedio mínima de 7 (siete).**
- * **La aprobación del ochenta por ciento de los trabajos prácticos con una nota mínima de 7(siete) puntos y promedio final de 7 (siete).** Los dos últimos prácticos son de aprobación obligatoria.
- * **Obtener una calificación final mínima de 7 (siete) puntos.** Para esta calificación se tendrán en cuenta las notas de los parciales, los prácticos y una nota de concepto que dará cuenta de la participación los alumnos en la materia manifestada en aspectos tales como la asistencia, puntualidad, etc.
- * **La presentación de una ficha informativa y, en caso de ser requerido, un informe otorrinolaringológico que atestigüe la salud vocal del alumno.**
- * **La promoción tendrá vigencia por el semestre subsiguiente. Se entiende por semestre subsiguiente el que sucede inmediatamente después del cursado, incluyendo las fechas de exámenes correspondientes.**

Obtendrán la condición de regular aquellos alumnos que:

Voz y Lenguaje Sonoro II- Formento; 2017

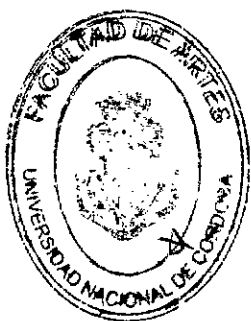
- * **Tengan regularizadas las asignaturas correlativas (Voz y Lenguaje Sonoro I)**
- * **Aprueben el total de los parciales con calificaciones iguales o mayores a 4.**
- * **Aprueben el ochenta por ciento de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4. Los dos últimos prácticos son de aprobación obligatoria.**
- * **La presentación de una ficha informativa y, en caso de ser requerido, un informe otorrinolaringológico que atestigüe la salud vocal del alumno.**
- * **La regularización tendrá una validez de 3 años**

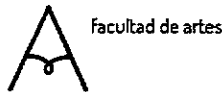
Exámenes de alumnos regulares

- * **El examen consistirá en una evaluación oral o escrita que abarque tanto aspectos netamente teóricos como el sustento teórico de las ejercitaciones.**
- * **Los contenidos serán acordados con cada alumno a final del año y se ajustarán a su desempeño durante el ciclo lectivo. Esta mecánica permitirá optimizar tanto los esfuerzos de estudiante como el tiempo necesario para el examen.**
- * **No se permitirán los exámenes de alumnos sin una consulta previa.**

Exámenes de alumnos libres

- * **Para rendir el examen en condición de libre el alumno deberá estar debidamente matriculado.**
- * **El examen constará de una parte práctica y una teórica:**
  - ✓ **La parte práctica consistirá en la presentación, el día del examen, de trabajos prácticos similares a los elaborados por los alumnos regulares durante el año en curso (o el precedente si el turno de examen fuera a principios de año). Las consignas para dichos trabajos serán entregadas individualmente a los alumnos que manifiesten intención de presentarse al examen.**
  - ✓ **No menos de un mes antes de la fecha de examen el alumno deberá presentar, en una clase de consulta, un esbozo de sus trabajos a los**

... fines de ajustarlos a los criterios de la materia. Si dicha consulta no es realizada se aconseja al alumno no presentarse en ese turno.

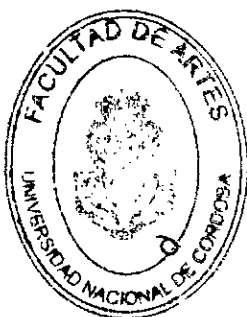
- ✓ Una vez aprobada la instancia práctica se seguirá con el examen teórico el cual podrá tomar diversas formas (opciones múltiples, el desarrollo de algunos temas en forma escrita o un coloquio) y sus contenidos se extraerán del apunte del año en curso (o del precedente si el turno de examen fuera a principios de año)

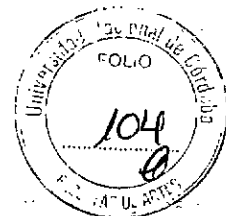
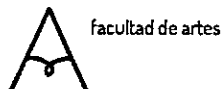
Asistencias, llegadas tardes, justificaciones, etc. (Valido para los alumnos promocionales)

- * **Cualquier falta será computada como tal.** A fin de justificar inasistencias que sobrepasen el límite fijado reglamentariamente se consideraran los justificativos médicos, laborales o reglamentarios de cualquier otro tipo al concluir el año. Los alumnos trabajadores deberán certificar su condición para que se apliquen las condiciones especiales que el reglamento respectivo contempla.
- * **Hasta 15 minutos después de comenzada la clase se computará media falta, luego de este intervalo se considerará falta completa.**
- * **Siendo las clases teórico/prácticas no se considerará la asistencia pasiva a la parte práctica.** A los alumnos que asistan a clases, pero no participen en la parte práctica se les computará media falta (es decir se considerará la asistencia al teórico).

Recuperaciones de parciales y trabajos prácticos

- * **Podrá recuperarse solo uno (1) de los parciales y no más de dos (2) de los trabajos prácticos del año.** Cuando la modalidad evaluativa habitual de dichas instancias sea grupal se acordará con quienes necesiten recuperar un modo de evaluación adecuado.
- * **La fecha, y modalidad de las recuperaciones se fijará a lo largo del año.**
- * **Los alumnos trabajadores deberán certificar su condición para que se les apliquen las condiciones especiales que el reglamento respectivo contempla.**

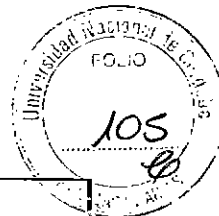

CALENDARIO TENTATIVO PARA EL AÑO 2017

CLASE	FECHA	UNIDAD	Prácticos o parciales
1	22-mar	U.1	Entrega del T. P. N° 1 (<i>Guía de evaluación Vocal</i>)
2	29-mar	U.1	
3	05-abril	U.1	
4	12-abr	U.1	Recolección del T. P. N° 1 Entrega del T.P. N° 2 (<i>Un sist. de análisis acústico.</i>)
5	19-abr	U.1	
6	26-abr	U.2	
7	03-mayo	U.2	Recolección T.P. N° 2 (<i>Un sist. de análisis acústico.</i>)
8	10-mayo	U.2	Entrega del T.P. N°3 (<i>Precaentamiento vocal</i>)
9	17-mayo		
10	24-mayo	Turno especial de exámenes (Semana de Mayo)	
11	31-mayo	U.3	T.P. N°3 (<i>Precaentamiento vocal</i>)
12	07-jun	U.3	T.P. N°3 (<i>Precaentamiento vocal</i>)
13	14-jun	U.3	T.P. N°3 (<i>Precaentamiento vocal</i>)
14	21-jun	U.3	T.P. N°3 (<i>Precaentamiento vocal</i>)
15	28-jun	U.3	T.P. N°3 (<i>Precaentamiento vocal</i>) Entrega del Práctico N° 4 (<i>Nochera</i>)

16	05-julio	U.3	Repaso para el Primer parcial/
17	12-julio	Receso invernal	
18	19-julio	Receso invernal	
19	26-julio	U.3	Primer parcial
20	02-agosto	U.3	T.P N° 4(Nochera) Entrega del T.P.N° 5 (Una propuesta...) Entrega del segundo parcial
21	09-agosto	U.3	T.P N° 4 (Nochera)
22	16-agosto	U.3	T.P N° 4 (Nochera)
23	23-agosto	U.3	T.P.N° 4(Nochera)/
24	30-agosto	U.3	T.P N° 4 (Nochera)
25	06-septiembre	U.3	T.P N° 5(Una propuesta...)
26	13-septiembre	U.3	T.P N° 5 (Una propuesta...)
27	20-septiembre	U.3	T.P N° 5(Una propuesta...) Recolección del segundo parcial
28	27-septiembre	Turno especial de exámenes (Semana del estudiante)	
29	04-octubre	U. 4	T.P N° 5(Una propuesta...)

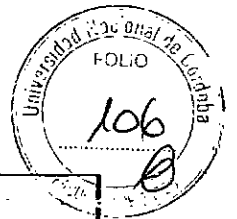
teatro

facultad de artes

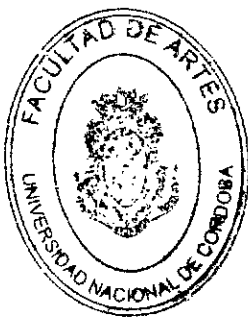

Universidad
Nacional
de Córdoba

30	11-octubre	U. 4	T.P N° 5(Una propuesta...)
31	18-octubre	U.4	T.P N° 5(Una propuesta...)
32	25-octubre		Entrega de notas del segundo parcial
33	01- noviembre		
34	08-noviembre		Recuperatorios de parciales y /o prácticos
35	15-noviembre	Cierre de la materia y firma de libretas	

~~Formento~~
Ewert FORMENTO

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
KCO

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

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Carrera/s: Lic. en Teatro.

Plan: 2016

Asignatura: Diseño Escenográfico I

Equipo Docente:

Prof. Adjunto: Zulema I. Borra.

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Ranzuglia Gabriela.

Adscriptos: Eirin Justina.

Distribución Horaria

Turno único: Martes 12 a 15 hs.

Contacto: zulemaborra@artes.unc.edu.ar

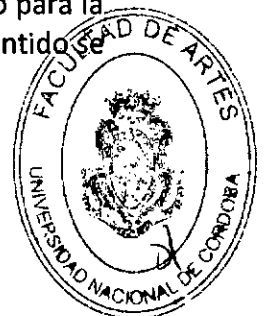
Horarios de consulta: coordinar por mail

ENFOQUE:

La asignatura Diseño Escenográfico I proporciona conocimientos que tienen interés en todas las áreas del hacer teatral para la creación, reflexión crítica y específicamente para el área escenográfica, artes visuales y diseño, que contribuyen a la producción de sentido en la puesta en escena. Crítica genética y autopoiesis. Con el fin de aplicar los elementos del diseño al espacio escénico, se afianzaran las técnica de sistemas de representación del volumen, dibujo tridimensional de objetos y espacios, adquiriendo nociones de morfología. Procesos de metamorfosis. Organización de los elementos plásticos visuales en la tridimensión.

Se abrirán ventanas hacia disciplinas que nutren el Diseño Escenográfico como Historia del Arte y los Estilos, Diseño Industrial, Grafico, de Indumentaria, Arquitectura y otras artes visuales. Focalizando en el objeto de utilería, el espacio escénico y la arquitectura de escena.

Se utilizarán la fotografía y el video a modo de registro y también como medio para la expresión creación de productos visuales y multimediales, también en este sentido se dará la introducción a la teoría del color luz.

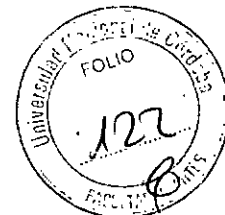

teatro

facultad de artes

dramaturgia de la imagen a través de la decodificación y codificación de mensajes, analogía de códigos de las distintas disciplinas que componen el teatro. Síntesis compositiva. Traducción de códigos literarios a códigos visuales. citando a P. Pavis "La reescritura en el espacio tri dimensional del texto espectacular".

Se indagará en la metodología de Diseño planteada por G. Breyer y en la Heurística. Se abordarán conceptos de Estética imprescindible para la comprensión del arte actual y la defensa de su propia producción.

OBJETIVOS GENERALES:

Se responde a la necesidad de:

- Apropriarse de los elementos del Diseño, aplicándolos al armado de frases y mensajes visuales en el espacio escénico y escenográfico.
- Decodificar y codificar textos y mensajes teatrales en términos escenográficos coherentes (espacio, utilería, vestuario, maquillaje, etc.)
- Adquirir una visión amplia en cuanto a sus posibilidades de participación en propuestas compositivas de otros campos artísticos (coreografía, cine, etc.) y multimedia.
- Adquirir competencia en la utilización de las herramientas, los equipos, los procesos y las técnicas relacionadas con las diferentes manifestaciones de la cultura visual.

Eje temático I: Elementos del Diseño

OBJETIVO: Explorar las posibilidades expresivas y creativas de los elementos del Diseño.

CONTENIDOS:

- Revisión de elementos básicos del lenguaje: Morfológicos, Dinámicos y Escalares.
- Nociones de composición: Equilibrio (simétrico, radial, oculto); leyes de Extensión, Traslación, Rotación; noción de Ritmo. Aplicado al Diseño Gráfico.
- Introducción al Diseño Escenográfico.
Sistema de representación de espacios escénicos convencionales y no convencionales.
- Arte y actualidad, arte y política. Intervenciones urbanas

Producto: Diversas propuestas de Diseño que servirán a modo de Diagnóstico

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

OBJETIVOS:

Ampliar el bagaje de conocimientos sobre diseño, incluyendo la escultura y el arte objetal.

Realizar diseños e instrucciones programadas de objetos de utilería multifuncionales y muñecos.

CONTENIDOS:

- Escala. Escala expresiva.
- Proporciones- Desproporciones.
- Procesos de metamorfosis.
- Evolución de la escultura y el arte objetual.
- **Producto** aplicado al diseño de objetos de utilería, multi funcionales, muñecos.

Eje temático III: Hacia una dramaturgia de la imagen

OBJETIVO: Apropiarse de nociones fundamentales que hacen a la organización plástica e.

CONTENIDOS:

- Revisión de leyes de la Gestalt.
- Sintaxis de la imagen visual.
- Conceptos visuales opuestos.
- Concepto de ambientación ,instalación y escenografía
- **Producto:** en la tri dimensión aplicado al diseño de propuestas de ambientación, instalación y escenografías.

Eje temático IV : Color luz y atmósfera teatral

OBJETIVO: Conocer la interrelación entre color luz y color pigmento .

CONTENIDOS:

- Incidencia de la luz sobre la composición: la teoría de color luz y color pigmento de Harald Küpers.
- Interrelación color luz, color pigmento. Micro texturas superficiales.

Eje temáticoV: Movimiento , frecuencia , ritmo de la imagen visual en la puesta en escena

Objetivos: Problematizar sobre las necesidades actuales de la puesta en escena, en relación al ritmo visual; ante un público acostumbrado a la estimulación visual.

CONTENIDOS:

- Movimiento: Recursos visuales para producir movimiento. Movimiento real. Secuencias. Maquinarias de escena.
- Proyecciones ,videos, uso de nuevas tecnologías
- Fotomontaje: Historieta teatral

teatro

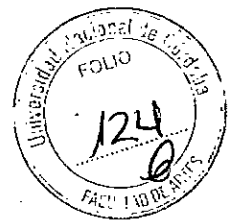

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Producto aplicado a la lectura de textos dramáticos y su codificación en imágenes visuales.

Eje temático VI: Evolución del espacio escénico:

Objetivos específicos: Adquirir nociones sobre el proceso de evolución del espacio escénico; aplicándolas al análisis de escenografías.

CONTENIDOS:

- Evolución del espacio escénico.
- Análisis de las propuestas escenográficas de los realizadores que fueron hitos en la evolución del espacio escénico. Appia, Moholy Nagy; Gordon Craig; etc. hasta la actualidad.
- **Producto:** Monografía con documentación gráfica.

Eje temáticos VII: Soñando moradas.

Objetivos específicos:

- Decodificar y codificar textos y mensajes teatrales en términos escenográficos coherentes (espacio, utilería, vestuario, maquillaje, etc.)

- Proceso de producción de una maqueta para una propuesta escenográfica convencional o no convencional.
- Lectura del texto Literal, Contextual, Mitológica.
- Ilustración bi y tridimensional.
- Caja lúdica
- **Producto:** Maqueta, fotos, presentación de proyectos.

BIBLIOGRAFÍA:

E.T.I:

- Arheim, Rudolf; "Arte y percepción visual". Ed. Alianza.
- "El poder del centro"
- Villafañes, Justo; "Introducción a la teoría de la imagen"

- Kepes, Gyorgy, "El lenguaje de la visión."
- Xóchitl González, "Manual práctico de Diseño Escenográfico" Ed. Paso de Gato 2014

- Apunte de cátedra: Arte y política, arte y comunicación.

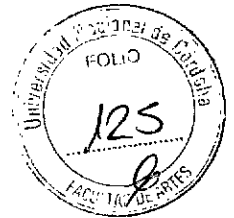
E.T.II:

- Manfred, Maier; "Procesos de proyectación y configuración"

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Baudrillard, Jean; "El sistema de los objetos"
- H. Dieter, Jünker ; "La reducción de la estructura estética"

E.T.III:

- Breyer Gastón, "Curso de postgrado dictado en la UBA."
- "Propuesta de signica del escenario"
- Dondis, D. A. "Sintaxis de la imagen visual"
- Grupe u "Tratado del signo visual"
- Navas Astudillo Arturo "Fundamento del Diseño Escenográfico" Ed. Paso de Gato 2016.

E.T.IV :

- Küppers, Harald; " Fundamentos de la teoría de los colores"
- Johanes, Pawlik; "Teoría del color"
- Navas Astudillo Arturo "Fundamento del Diseño Escenográfico". Ed. Paso de Gato 2016.

E.T.V:

- Bloomer, Kent C. Cuerpo, memoria y arquitectura

E.T.VI:

- VVAA, Renovación del espacio escénico.

E.T.VII:

- Gastón, Breyer; "La escena presente" Ed. Infinito Bs.As.2005
- "Heurística" Ed. FADU 2007.

BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA:

P. Pavis; "Diccionario del Teatro"

Bárbara ,Linz; "Color, Cor, Colour" h. f. ullmann 2009

M. Pastoreau; "Diccionario de los colores" Paidos 2009

Bourriaud N. "Estetica Relacional" Editora Adriana Hidalgo. 2006.

"Pośproducción" Editora Adriana Hidalgo 2004

"Radicales" Editora Adriana Hidalgo 2009

Breyer G. "Propuesta de sistematización del objeto escenográfico"(apuntes U.B.A. 1998).

Derrida J. "Los márgenes de la filosofía" Edit. Cátedra 2008.

Dubatti J. " Filosofía del teatro" Edit.Atuel 2007.

"Teatro y producción de sentido político en la posdictadura" Edit. 2001.

Groupe U: "Tratado del signo visual" Editorial Cátedra Signo e imagen 1993.

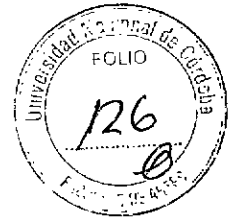
Rosalind E. Kraus: "La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos" Editorial Alianza 1996.

Sanches José A. "Dramaturgia de la imagen "Editorial Monografía 1994

Zatonyi M."Una estetica del arte y el diseño de imagen y sonido" c.p.67 1992

PROPUESTA METODOLÓGICA o ESTRATEGIAS DE ENEÑANZA.

La asignatura es teórico práctica. Se impone una metodología de taller, activa, participativa, donde el alumno es protagonista de su proceso de enseñanza y aprendizaje.

Se tiende al logro de aprendizajes significativos a través de la consulta o diálogo en cuanto a expectativas y necesidades. Al inicio de la actividad se tomará un tiempo para diagnóstico a través de trabajos individuales y grupales; que permita un conocimiento aproximado de los saberes previos. También en forma grupal se solicitará a los alumnos una evaluación de lo realizado el año anterior y propuestas de trabajo para el próximo año.

Habrán instancias de trabajo individual y otras grupales socializantes; tendiendo a la elaboración de proyectos grupales de indagación o producción que podrán presentarse también fuera del ámbito de la cátedra.

La disciplina tiene un valor formativo del punto de vista de la psicología cognitiva el proceso de decodificar mensajes codificarlos en el lenguaje visual, la jerarquización que se hace de la información, evidencia el modo de estructurar el pensamiento haciendo un valioso aporte a la meta- cognición.

Desde un enfoque constructivista, donde el alumno es participante activo de su proceso de conocimiento, se favorece la generación de imágenes propias que aportan a la construcción de su identidad, también la indagación en temas de interés y el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo.

Teniendo presente la necesidad de inserción del alumno en el medio sociocultural, se procura brindarle conceptos básicos de estética que le permitan la lectura e interpretación de la obra de arte en la actualidad.

Recursos didácticos:

Videos realizados en el taller de tecnología educativa y otros
Uso de programas de informática.
Blog. Aula virtual..

EVALUACIÓN:

Autoevaluación, "El portafolio" que permitirá la reconstrucción del proceso de aprendizaje por parte del alumno.

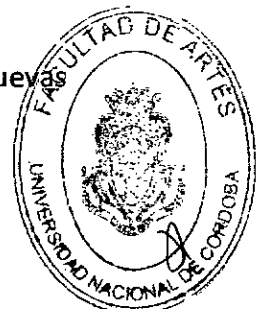
Heteroevaluación, realizada por el grupo.

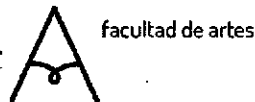
La evaluación realizada por el docente.

En la presentación de carpeta de trabajos prácticos y producto de las diferentes unidades se considerarán los siguientes items:

- Pertinencia de los trabajos en relación a las consignas dadas.
- Conceptualización de lo realizado.
- Participación activa y responsable en los trabajos grupales.
- Nivel de presentación.

-La curiosidad, la inventiva, la innovación, la reflexión y la apertura a nuevas ideas.

-La capacidad de dar forma visual a las ideas.

-El conocimiento y la comprensión sobre los fenómenos y problemas relacionados con el arte, la obra y los artistas.

ELEMENTOS DE TRABAJO BÁSICOS:

Carpeta de trabajo doble oficio; papel obra de 60 grs para dibujar y de 120 grs. para pintar. Lápices 2B, 4B y 6B; témperas, acrílico, acuarela, lápices acquarelables, tinta y otros.

CONDICIONES PARA EL CURSADO DE LA MATERIA:

Rendirán examen aquellos alumnos que habiendo cursado la materia en forma regular no alcancen la promoción.

También existe la condición de libre.

Examen libre: Teórico escrito: Cuestionario sobre los temas de programa, que luego el alumno deberá defender en una instancia oral.

Desarrollo de un tema del programa a elección del alumno, defensa oral.

Análisis de imágenes de puestas en escena desde el enfoque del diseño y las artes visuales

Práctico: un proceso de Diseño que deberá realizarse en el taller.

Traer lo elementos de trabajo básicos consignados en el programa.

Condiciones para la promoción:

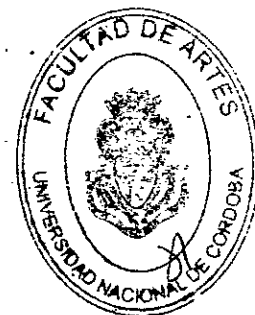
- 80% de asistencias a clases dictadas.
- Nota mínima de 6 en cada uno de los parciales y un promedio mínimo de 7
- Nota mínima de 6 en cada una de las presentaciones de trabajos prácticos y un promedio mínimo de 7

Condiciones para la regularidad:

- 60% de asistencia a clases dictadas.
- Nota mínima de 4 en cada uno de los parciales.
- Nota mínima de 4 en cada una de las presentaciones de trabajos prácticos.

La regularidad tendrá una validez de 3 (tres) años.

CRONOGRAMA TENTATIVO

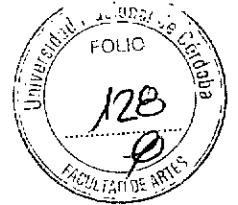
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

1ER SEMESTRE:

Abril – Mayo: Eje Temático I y II

Junio: E.T. III

Evaluación teórica de los contenidos desarrollados.

ENTREGA DE CARPETA DE DIBUJO

-receso por vacaciones de invierno-

2DO SEMESTRE:

Agosto (1ª clase): E.T. IV; Entrega de la carpeta de color

Agosto – Septiembre: E.T. V. Proceso de la Historieta Teatral.

Octubre: E.T. VI. Análisis de Obras

Noviembre: E.T. VII Proceso de maqueta Entrega

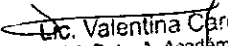
Evaluación teórica de los contenidos desarrollados.

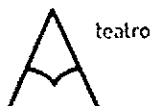
PRODUCCIÓN FINAL Y COLOQUIO.

Prof. y Lic. Zulema I. Borra

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
KCD

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

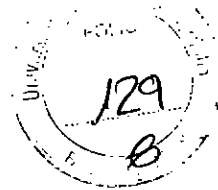
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017
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

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

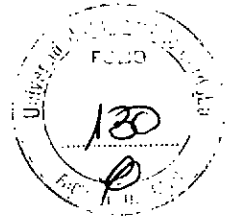
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA ANUAL 2017

El acto teatral se crea en la misma representación. No basta con realizar buenos bocetos o maquetas. Por muy impresionantes que éstos sean, lo importante es su ejecución y la relación con la puesta en escena y el universo del actor. La verdadera escenografía adquiere sentido cuando se inicia la función y cuando ese espacio se deja atrapar por la imaginación del público. Sólo entonces podremos juzgar su efectividad.

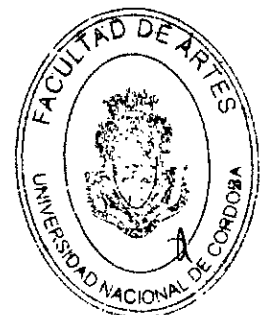
Ramón López Cauly

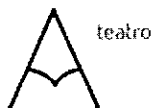
Fundamentación:

La Cátedra, Realización aplicada I, abarca en su contenido la problemática de desarrollar la capacidad del alumno en la construcción del objeto escenográfico. Brindándole al alumno un vasto caudal de materiales y herramientas para su realización, que se complementan con conocimientos de índole semántica y de funcionalidad requeridas por la escena. Aplicar la realización en función de las demandas expresivas del objeto artístico es el objetivo de esta cátedra.

El hecho de que el escenógrafo haya adquirido un rol interpretativo e importante en el espectáculo, no está carente de peligro. Evidentemente ningún escenógrafo puede asumir su responsabilidad creativa sin ser un hábil artesano. Es imperativo que conozca y domine las técnicas de la profesión para poder implementar sus visiones, pero el dominio de estas técnicas no garantizan que sea un artista. Debe además dominar las bases teóricas de su profesión, las que se fundan en el conocimiento profundo de todas las otras artes además de las específicas del teatro. Así, su aporte tendrá una real y positiva influencia en lo que el director y el actor propongan y, en definitiva, en la manera como la obra se perciba. Los escenógrafos no deben saber sólo cómo o cuán importante es una técnica o una solución, sino que tener conciencia del por qué se aplica.

La realización abre un campo expresivo que abarca desde la materialidad hasta el discurso atravesado por el modo de hacer de cada individuo. El campo escenográfico expande la posibilidad de composición de la escena teatral, desde la rudimentaria técnica de la cartaposta (papel) hasta la incorporación de nuevas tecnologías, que contienen en su apropiación técnico/resolutivas, la capacidad de generar nuevas poéticas para el hacer teatral.

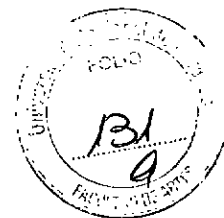
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Enfoques:

Los escenógrafos no deben saber sólo cómo o cuán importante es una técnica o una solución, sino que pueden tener conciencia del por qué se aplica. Esta conciencia abre las posibilidades creativas del alumno...

En la cátedra se trabajará a partir de brindar información visual de los procedimientos técnicos que se vayan a desarrollar en el taller para una mejor asimilación de las prácticas, además de otras imágenes de diferentes procesos utilizados por profesionales del medio que nos muestren su experiencia y otras posibilidades resolutivas.

Los dos bloques (teórico y práctico) se irán intercalando a lo largo de la asignatura y estarán enfocados al trabajo desarrollado en el taller.

Los contenidos de tipo conceptual condicionarán todo el proceso práctico que se llevará a cabo en el aula. Ambos bloques están referidos a la investigación del lenguaje escénico como producción artística.

Presentación:

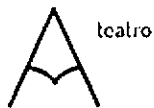
En principio, se propone asumir la idea de la escenografía como una reconstrucción artística y expresiva de un campo (real o virtual) para comunicar visualmente un espacio ficticio y sugestivo. Esa reconstrucción se elabora como un proyecto de diseño y se realiza con el acondicionamiento técnico-comunicativo de su espacio, para adaptarlo a su función poética, representativa, persuasiva, espectacular. Luego en él se podrá escenificar una dramatización, ficción, exposición, texto, música, fiesta, juego, programa, etc.

Conforme este postulado, el diseño de espacios escénicos, consistiría entonces en la "sensibilización" apropiada y funcional del espacio tridimensional, bidimensional, real o virtual, interno o externo. La manera de resolver esta instancia depende de los modos de producción y por ende exigen la apropiación de conocimientos para llevar a cabo esta tarea realizativa.

Objetivos:

- Conocer las diversas materialidades que existen para la elaboración de proyectos escenográficos, partiendo del objeto. Experimentar materialidades
- Conocer diversas técnica para la realización en el campo escenográfico.
- Adquirir las herramientas necesarias para la construcción de un objeto escenográfico.
- Reconocer el lugar teatral, desde sus posibilidades expresivas a sus características físicas.
- Apropiación del espacio teatral como área de trabajo y de pensamiento.
- Conocimiento de las posibilidades de intervención espacial para convertir un espacio cualquiera en un espacio para la presentación o la representación.
- Entender la escenografía como un espacio discursivo
- Dominar los conocimientos sobre procedimientos metodológicos para elaborar anteproyectos escenográficos destinados a un espacio teatral, cinematográfico,

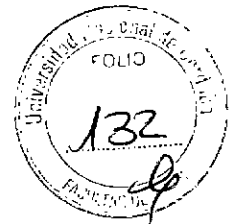
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

televisivo, urbanístico, paisajístico, de interior, o virtual, según los intereses de cada alumno.

- Conocer las posibilidades expresivas del objeto desde el teatro de objeto, los títeres y las marionetas.
- Aprender las tipologías y funcionamiento para su manipulación.
- Adquirir las herramientas necesarias para la producción, planificación y ejecución de un proyecto.

Contenidos

- Unidad I - Abordaje a la realización desde la técnica, la composición y el sentido discursivo.
- Unidad II - Diversidad de Materialidades, expresión de los mismos
- Unidad III - Escenografía e Instalación, el discurso plástico/espacial
- Unidad IV - La producción en el campo realizativo
- Unidad V - La producción escénica desde el teatro de objetos

Núcleo temático I: La realización como herramienta compositiva para la escena

Unidad I: La Máscara

- Breve historia de la máscara
- Función y uso en la escena
- Técnicas de realización del objeto, realización con propuesta estética

Núcleo temático II: Las diversas materialidades portadoras de medios expresivos

Unidad II: La Materialidad

- Materialidades y posibilidades de expresión
- La materialidad y su semántica: indagación de las posibilidades expresivas del soporte.
- Desarrollo de técnicas de trabajo para la construcción de objetos
- Construcción del objeto escénico
- Poética y función del objeto escénico

Núcleo temático III: La instalación como soporte artístico para la escenografía

Unidad III: Los espacios de representación

- Escenografía vs. Instalación
- la Instalación y su discurso artístico espacial
- El espacio teatral en el siglo XX/XXI: nuevas tendencias/nuevas poéticas
- El espacio convencional y el no convencional
- Topografías y relevamientos - Trabajo de campo

Núcleo temático IV: Modos de producción en el campo escenográfico

Unidad IV: La planificación para la construcción escenográfica

- De la creación de la metáfora visual al desarrollo del proyecto

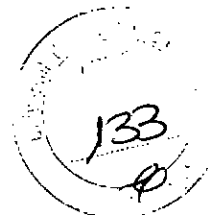

teatro

facultad de artes

- El proyecto escenográfico: Boceto de una idea
- Materiales y transformación de los mismos
- La producción y el presupuesto en los proyectos
- Realización de la memoria y el presupuesto
- La movilidad del objeto escenográfico. Transportabilidad
- Técnicas de realización para montaje escenográfico
- Planificación y producción: materiales, tiempo, costo
- Realización del objeto aplicado a un texto

Núcleo temático V: El objeto escénico como generador de poéticas teatrales

Unidad V: La construcción del objeto escénico

- Introducción a la marioneta
- Objetos personificados
- Construcción para la manipulación

Propuesta Metodológica

La modalidad de las clases será principalmente prácticas 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.

La actividad de clase será, naturalmente, de tipo teórico-práctica; pero los alumnos podrán poner especial énfasis en los aspectos prácticos concretados en la realización metodológica de proyectos escénicos reales o virtuales.

Los proyectos se organizarán (**de acuerdo con cada alumno o grupo de trabajo**) en ejercicios (**actividades de evaluación-aprendizaje**) secuenciales (**módulos**), de manera que todos ellos sean partes necesarias de un proyecto completo.

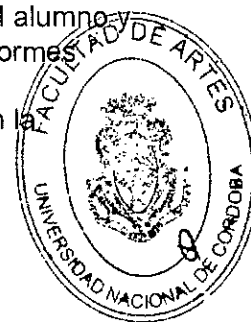
Se propondrán trabajos de diversa índole en los que **se simula una actuación en el espacio real** (interior o exterior) **o virtual** (visibles en pantallas), para transformar tal espacio neutro en escenario de una presentación, contextualización expresiva, manifestación..., del ámbito de la comunicación visual artística. De este modo, las posibilidades que se ofrecen al alumno son muy variadas y ello repercutirá en la diversidad y en el interés de los anteproyectos.

También se dispondrá en las clases expositivas tanto de docente como alumnos del uso de medios de proyección (medios audiovisuales), y el uso del espacio virtual: blog de la cátedra, para socializar información referida a los contenidos vertidos y como registro y base de datos de los trabajos realizados.

Evaluación:

A lo largo del año se tomarán 6 (seis) Trabajos Prácticos que le servirán al alumno y a la cátedra para evaluar la adquisición de los nuevos conocimientos y 2 (dos) informes teóricos.

Dos evaluaciones parciales y la realización de un objeto escénico final con la documentación correspondiente.

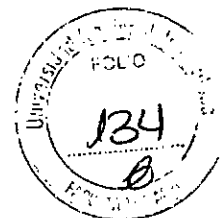
teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía unidad I

Apunte digital de catedra, compilado.

P. Pavis, Diccionario de Teatro, Ed. Paidós Comunicación, 1999.

Calmet Hector "Escenografía" Ed. La Flor, Bs. As. 2003

Bibliografía unidad II

Apunte digital de catedra, compilado.

Santiago Vila, "La Escenografía" Cine y Arquitectura, Ed. Cátedra, Madrid 1997

Aires - 1998

Peter Brook, "El espacio vacío" Ed. Nexos Península, Barcelona 2000

Bibliografía unidad III

Apunte digital de catedra, compilado.

G. Breyer, La escena presente, ed. Infinito 2005

G. Breyer, Propuesta de signica en el escenario, Ed. CELCIT, 1998.

Bobes Naves (María del Carmen) "Semiótica de la Escena" Ed. Arco Libros, Madrid - 2001

Bibliografía unidad IV

Apunte digital de catedra, compilado.

Javier Francisco "El espacio escénico como significante", Ed. Leviatán, Buenos Aires

Bachelard, Gaston. La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica, México, 1975

Cruziani, Fabricio. Lo spazio del teatro. Laterza, Roma, 2001

Bibliografía unidad V

Apunte digital de catedra, compilado.

Rafael Curci, "Antología Breve del teatro para títeres" Ed. Inteatro Bs. As. 2005.

Rafael Curci, "De los objetos y otras manipulaciones títeres" Ed. Tridente Libros, Bs. As. 2002

Jean Baudrillard, "El sistema de los objetos" Ed, Veintiuno editores, Bs. As. 2004

Bibliografía en soporte virtual

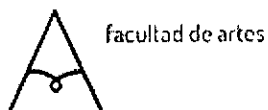
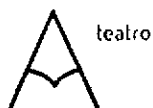
<http://personales.upv.es/moimacar/pages/catalog/05/instalaciones.pdf>

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lap/lemarroy_g_ms/capitulo3.pdf

- Con el objetivo de que los alumnos dispongan como información, de un listado de especialistas del arte escénico, artistas, pintores, arquitectos, escultores, decoradores, escenógrafos (algunos de ellos ya fallecidos, pero de gran relevancia) y que han realizado proyectos plásticos en el espacio teatral, decorados, diseño de vestuario, máscaras, etc. hemos seleccionado los siguientes:

Robert Jones, Tadeusz Kantor, Georges Lavaudant, Fernando Léger, Wilfried Minks, Gaspar Neher, Teo Otto, Enrico Prampolini, Emil Preterorius, Juan de Prete, Lev Samoilovich Rosenberg, Józef Szajna, Oskar Schlemmer, Leonardo da Vinci, Stanislaw Wysplanski, André Aquart, Agatarco, René Allio, Jacomo Barozzi de Vignola, Christian Bérard, Bernardo Buontalenti, Sigfrido Burmann (establecido en Madrid), Fernando Galli-Bibiena, Giuseppe Galli-Bibiena, Norman Bel Geddes, Gabriel Hierrezuelo, Laszlo Moli-Nagy, Francis Picabia, Tchelitceff, Kandinsky, Yanis kokkos, Luciano Damiani, Claude Lemaire, J. Svoboda.

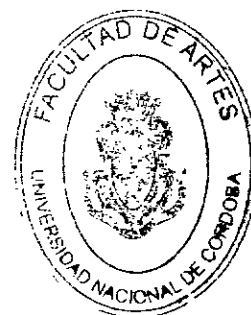

Requisitos de alumno Promocional:

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.

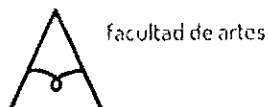
Requisitos de alumno Regular:

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.

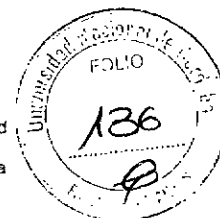

Lilian Mendyobal

Universidad
Nacional
de Córdoba

Modalidad de examen libre

Realización Aplicada I - 2017

El examen libre de esta materia constará de seis partes:

1. Evaluación escrita y oral de contenidos teóricos de la materia (apunte de cátedra y bibliografía complementaria a consultar con la cátedra 10 días antes).
2. Monografía sobre materialidad, a consultar con la cátedra de una extensión mínima de 5 páginas, espaciado 1,5, time new roman 12.
3. Carpeta de Relevamiento de un espacio teatral, con sus dibujos técnicos correspondientes y la descripción técnica del mismo: planta, corte, vista; relevamiento de la planta técnica del mismo; mapa de ubicación; imágenes del espacio; breve relato de la conformación del mismo.
4. Desarrollo de técnicas de realización de tres objetos, dando cuenta del trabajo a partir del registro fotográfico del proceso y de la presentación de los objetos acabados, consignados de la siguiente manera:
  - *Una máscara neutra y otra ficcional en la técnica de la cartapesta con su correspondiente molde en positivo.*
  - *Una valija en la misma técnica con propuesta de acabado estético referenciado en algún movimiento artístico del siglo XX.*
  - *Un títere o marioneta de alta complejidad*
5. Realización de un proyecto de Instalación (intervención de carácter urbano) acompañado de una carpeta con:
  - memoria descriptiva
  - memoria conceptual
  - bocetos y medios gráficos referenciales
  - Materiales y presupuesto
  - dibujos técnicos representativos
  - cronograma de producción
  - maqueta a escala.
6. Realización de un proyecto escenográfico de un texto teatral a elección que deberá estar acompañado de una carpeta que dé cuenta de:
  - **Producción realizativa:**
    - concepto escénico,
    - bocetos,
    - materiales,
    - presupuestos,
    - modo de ejecución,
    - planificación
    - maqueta.

Distribución Horaria:

Día de clase:

Viernes de 12 a 15 hs.

Horario de consulta:

Permanente vía facebook

Jueves de 11 a 13 hs y Viernes de 15 a 16 hs

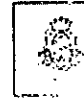

teatro

facultad de artes

UNC

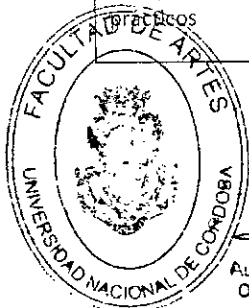
Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma tentativo:

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18

9

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

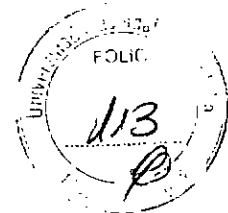
teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

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: Daniela Martín

- 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.

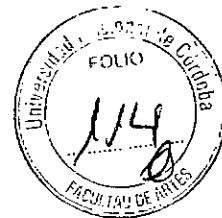
Horario de consulta: Jueves de 9 a 10 hs.

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 composición escénica, supone entonces una amplia perspectiva de dar forma a una idea ligada a la experiencia de mundo que se posee y su vínculo con el lenguaje

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.

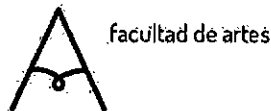
Objetivos específicos

- 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

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 experimentar lo más intrínseco a nuestra disciplina. " la función a público"

Se piensa en el metodo de creacion 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

teatro

facultad de artes

años 70, tomar las nociones de lo democrático, el conjunto y lo colectivo en función 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

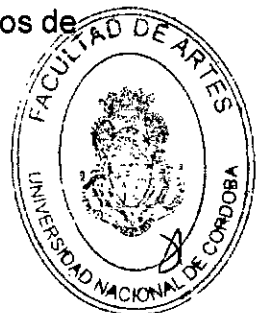
Composición:

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.

teatro

facultad de artes

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

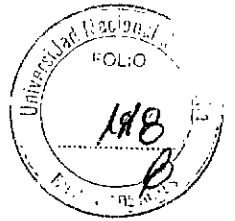
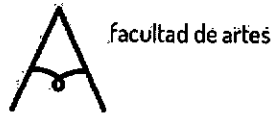
La Producción como resultado

- 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 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.

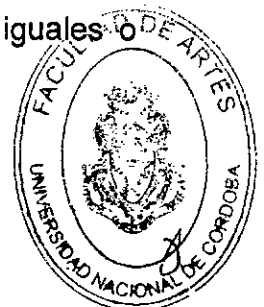
La tercera forma de evaluación, se lleva a cabo luego de las presentaciones del espectáculo teniendo en cuenta el desempeño del alumno a lo largo de todo el proceso.

Son condiciones para la promoción:

- Tener aprobadas las materias correlativas: *Fallen de composición y promoción* 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.

recepta a leerlo
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.

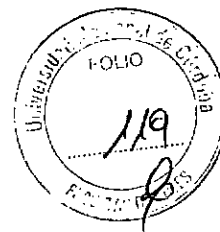

teatro

Facultad de artes

- 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.
- 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

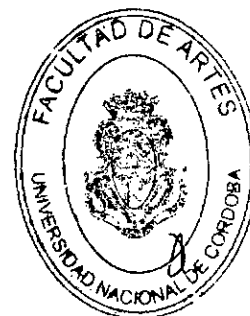
- El examen consistirá en la puesta en escena completa de una obra de creación colectiva y en un trabajo escrito que dé cuenta acabada del proceso de trabajo e investigación, y que contenga planta de luces, diseño escenográfico, de vestuario, etc, y afiches y programas.
- La presentación-examen deberá 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.

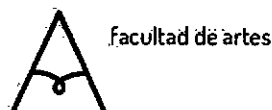
Asistencias, llegadas tardes, justificaciones, etc.

- 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.

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.

BADIUO 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:

Abecedarlo de Guilles Deleuze (la idea)

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

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

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

Rafael Spregelburd. Ted x buenos Aires

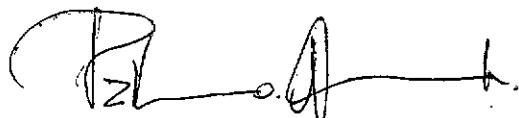
<https://www.youtube.com/watch?v=8EEZdO0KAGo>

Documental 1991. Pina Bauch

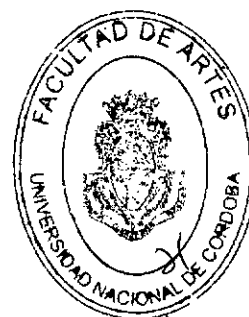
<https://www.youtube.com/watch?v=snGwb6D-BHE>.

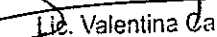
Entrevista Elena Katz

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

Adrián Andrada

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 39/18
HCO

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 2017
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: Licenciatura en Teatro Plan:2016

Asignatura: Introducción a la Teatología

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Cipriano J. Argüello Pitt

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente: Daniela Martin

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

Adscriptos:

Distribución Horaria (martes y viernes de 8:30 a 11hs. Consultas martes y viernes de 11hs a 12hs.

Turno mañana:

Turno tarde:

Turno único:

Consideraciones generales:

Teoría y teatro comparten la misma base etimológica: lugar para ver, contemplar, considerar; en ambas la expectación se encuentran en el centro de su definición. Los estudios teatrales son un campo dinámico y siempre se encuentra en tensión con relación a la práctica teatral. Definir teatro de hecho es de una fuerte dificultad, ya que cualquier definición supone una postura teórica al respecto. Partimos de la definición que propone Jerzy Grotowski en 1970 y que supone una serie de complejidades teóricas. *“Eliminando gradualmente lo que se demostraba como superfluo, encontramos que el teatro puede existir sin maquillaje, sin vestuarios especiales, sin escenografía; sin un espacio separado para la representación (escenario), sin iluminación, sin efectos de sonido, etc. No puede existir sin la relación actor-espectador en la que establece una comunión perceptual directa y “viva”. Ésta es una antigua verdad teórica, pero cuando se la pone a prueba rigurosamente en la práctica, corroe la mayor parte de nuestras ideas habituales del teatro.” [1999: 13]*

La sentencia final genera una serie de interrogantes; 1) pensar al teatro como acontecimiento. 2) Un desplazamiento de la idea de teatro como la suma de disciplinas hacia una especificidad propia. 3) un especial importancia a la relación actor-espectador y por lo tanto a los contextos de producción. 4) La teoría se produce desde

teatro

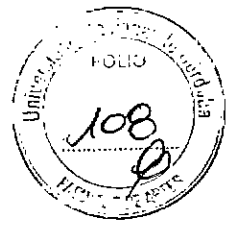

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

práctica teatral. 5) Cada sistema teatral supondrá un marco teórico particular. 6) toda teoría y toda práctica supone poner a prueba nuestros pre-conceptos de lo que es el teatro.

Comprender el teatro no supone una posición jerárquica de la teoría sobre la práctica sino una puesta en tensión de dos campos que se precisan mutuamente. La práctica siempre supone nuevos planteos teóricos, y tal como dice Pavis (2000) es esperable que la teoría propicie nuevas prácticas escénicas.

Desde esta perspectiva los contenidos de la materia se proyectan en cuatro ejes:

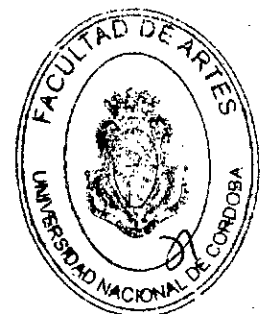
- 1) Los estudios teatrales, y las diferentes perspectivas: Semiótica, Sociología, Antropología, Historia y Filosofía.
- 2) Los problemas fundamentales referidos a los conceptos de teatralidad y representación.
- 3) Los conceptos transversales que aparecen en la práctica teatral: actuación, dirección, dramaturgia, espectadores.
- 4) Glosario teatral de definiciones básicas.

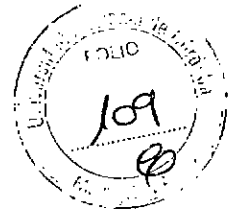
Objetivos:

- Indagar los principales lineamientos teóricos de la teatrología.
- Problematizar conceptos transversales de la teoría teatral.
- Propiciar una lectura crítica de la teoría y la práctica teatral.

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 teatrología. Se plantea la discusión de textos, elaboración de escenas, análisis de diversas prácticas teatrales y de sus propias prácticas como estudiantes de teatro. Por otra parte pensamos trabajar con dos libros fundamentales que son transversales a los estudios teatrales y que permitirán poner en cuestión los términos y conceptos que vayamos analizando. Estos son: *"El léxico del drama moderno y contemporáneo de Jean- Pierre Sarrazac (2012)* y *el "Diccionario del la performance y del teatro contemporáneo" (2014) de Patrice Pavis* . Se complementará con material audiovisual y con la exposición grupal de los alumnos de algunos temas elegidos con anterioridad.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Contenidos:

Unidad 1.

Principales lineamientos teatrológicos:

¿Que es una teoría teatral?

Lineamientos principales de la teatrológica . Semiótica del teatro, sociología del teatro, antropología del teatro, filosofía del teatro.

Teoría y práctica del teatro.

Bibliografía específica.

Marco De Marinis Comprender el Teatro. Editorial Galerna. Buenos Aires. 1997.

Julia Lavatelli; Teoría teatral contemporánea. Editorial de la UNCPBA. Tandil. 2009

Josette Féral, Teatro, teoría y práctica más allá de la frontera. Galerna . Buenos Aires. 2004.

José Ramón Alcantará Mejía: Teatralidad y cultura: hacia una estética de la representación. Universidad Iberoamericana. México. 2002

Jean Duvignaud: Sociología del teatro.

Bernard Dort. Sociología de la dirección de escena. Paso de gato. México. 2013.

Alain Badiou: Tesis sobre el teatro. Manantial Bordes. Buenos Aires. 2005.

Jorge Dubatti: Introducción a los estudios teatrales . Colihue. Buenos Aires. 2012.

Unidad 2.

Teatralidad y representación:

Definiciones de teatralidad en la historia del teatro. Teatralidades expandidas y liminales.

Representación y crisis de la representación. El problema de lo contemporáneo.

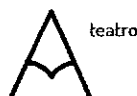
Bibliografía específica.

Vs. Meyerhold. Textos Teoricos. ADE. Madrid. 1997.

Cipriano Argüello Pitt: Teatralidad y cuerpo en teatro de Paco Giménez.

Documenta Escénicas. Córdoba. 2006.

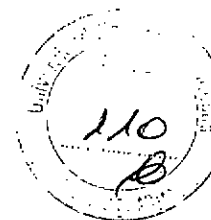
teatro

facultad de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

José Sánchez: Teatralidad y Disidencia. En No hay más poesía que la acción. Paso de gato. México 2015.

Oscar Cornago: Teatralidades y dispositivos En No hay más poesía que la acción. Paso de gato. México 2015.

Victoria Perez Royo: La ruptura de la representación. En No hay más poesía que la acción. Paso de gato. México 2015.

Ileana Dieguez: Teatralidades liminales. Paso de gato. México 2015.

Joseph Danan: Entre teatro y performance, la cuestión del texto. en Antologías de teorías teatrales ARTEZBAI: Madrid. 2015.

Enzo Cormann: Lo que solo el teatro puede decir. En Antologías de teorías teatrales ARTEZBAI: Madrid. 2015.

Hans- Thies Lehmann: Teatro Posdramático. Paso de gato . México 2013.

Unidad 3.

De la práctica a la teoría.

Prácticas que piensan una teoría del teatro.

Los problemas de la actuación, de la dirección y de la dramaturgia en la definición de teatro.

(Stanislavski, Grotowski, Meyerhold, Barba Lecoq, Kantor, Brook, Bogart, Bartis, etc.)*

Bibliografía específica.

José Luis Valenzuela: La voz del otro en el cuerpo propio. Editorial de la Universidad del Comahue. 2014.

Eugenio Barba: Incendiar la casa. Alarcos. La Habana. 2011.

Constantin Stanislavski: el trabajo del actor sobre el papel. Alba editorial. Madrid. 2004.

Jaques Lecoq: Los dos viajes de Lecoq. Alba editorial. Madrid. 2012.

Peter Brook: La puerta abierta. Reflexiones sobre la interpretación y el teatro. Alba. Madrid. 2004.

Anne Bogart: la preparación del director. Editorial Alba. 2014. Madrid.

Alberto Ure: Ponete el antifaz. INT. Buenos Aires 2014.

*No se pretende abordar todos los autores propuestos sino pensar de que manera vinculan la práctica a la teoría, para lo cual se establecerá algunos ejemplos a tomar en el año en curso.

teatro

facultad de artes

UNC

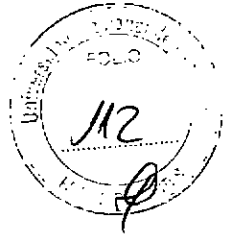
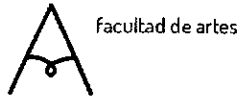
Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía general

- ALCANTARÁ MEJÍA José Ramón: *Teatralidad y cultura: hacia una est/ética de la representación*. Universidad Iberoamericana. México. 2002
- ARGÜELLO PITT Cipriano: *Dramaturgia de la dirección de escena*. Paso de Gato. México. 2015.
- Teatralidad y cuerpo en teatro de Paco Giménez*. Documenta Escénicas. Córdoba. 2006.
- BADIOU Alain: *Tesis sobre el teatro*. Manantial Bordes. Buenos Aires. 2005.
- BARBA Eugenio: *Incendiar la casa*. Alarcos. La Habana. 2011.
- BOGART Anne : *la preparación del director*. Editorial Alba. 2014. Madrid.
- BROOK Peter: *La puerta abierta*. Reflexiones sobre la interpretación y el teatro. Alba. Madrid. 2004.
- CORMANN Enzo: *Lo que solo el teatro puede decir*. En *Antologías de teorías teatrales* ARTEZBAI: Madrid. 2015.
- CORNAGO Oscar: *Teatralidades y dispositivos* En *No hay más poesía que la acción*. Paso de gato. México 2015.
- DANAN Joseph: *Entre teatro y performace, la cuestión del texto*. en *Antologías de teorías teatrales* ARTEZBAI: Madrid. 2015.
- DE MARINIS Marco: *Comprender el Teatro*. Editorial Galerna. Buenos Aires. 1997.
- DIEGUEZ Ileana: *Teatralidades liminales*. Paso de gato. México 2015.
- DORT Bernard. *Sociología de la dirección de escena*. Paso de gato. México. 2013.
- DUBATTI Jorge: *Introducción a los estudios teatrales*. Colihue. Buenos Aires. 2012.
- DUVIGNAUD Jean: *Sociología del teatro*. UBA. 1972.
- FÉRAL Josette: *Teatro, teoría y práctica más allá de la frontera*. Galerna. Buenos Aires. 2004.
- LAVATELLI Julia: *Teoría teatral contemporánea*. Editorial de la UNCPBA. Tandil. 2009
- LECOQ Jaques : *Los dos viajes de Lecoq*. Alba editorial. Madrid. 2012.
- LEHMANN Hans- Thies: *Teatro Posdramático*. Paso de gato . México 2013.
- PEREZ ROYO Victoria: *La ruptura de la representación*. En *No hay más poesía que la acción*. Paso de gato. México 2015.
- SÁNCHEZ José: *Teatralidad y Disidencia*. En *No hay más poesía que la acción*. Paso de gato. México 2015.
- STANISLAVSKI Constantin: *el trabajo del actor sobre el papel*. Alba editorial. Madrid. 2004.
- URE Alberto: *Ponete el antifaz*. INT. Buenos Aires 2014. Vs. MEYERHOLD.

Textos Teóricos. ADE. Madrid. 1997.

VALENZUELA José Luis: La voz del otro en el cuerpo propio. Editorial de la Universidad del Comahue. 2014.

Evaluación.

Se prevén dos parciales individuales y tres prácticos grupales.

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

Alumnos Regulares: 80% de asistencia, 4 (cuatro) o más a promediar en teóricos y 4 o más a promediar 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 cátedra una semana antes de la fecha fijada de la mesa de examen. Rey presentar un semi-montado, trabajo parcial que realizan todos los alumnos regulares.

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
HCD

Lic. Valentina Cafo
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 2017
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Departamento Académico: TEATRO
Carrera/s: PROFESORADO DE TEATRO Plan/es: 2016
Asignatura: PRÁCTICA DOCENTE I
Equipo Docente:

- Prof. Titular Lic. Maura Sajeva - maurasajeva@artes.unc.edu.ar
- Prof. Adjunta Lic. María Mauvesin - mmauvesin@artes.unc.edu.ar
- Prof. Asistente Lic. Fernanda Vivanco - fernandavivanco@artes.unc.edu.ar
- Prof. Adscripta Lic. Ma. del Rosario Abad - mrosarioabad@gmail.com
- Prof. Adscripta Lic. Lucía Maina - luciamainawaisman@gmail.com
- Prof. Adscripta Lic. Mercedes Noguera - mercedes.noguera@gmail.com
- Prof. Adscripta Karen Diaz Renzi - karendiazrenzi@yahoo.com.ar
- Ayudante alumna Agustina Madarieta - agusmadarieta@gmail.com

Distribución Horaria:

Turno único: Primer cuatrimestre: Viernes de 12 a 15 hs. Materia cuatrimestral, 48 horas cátedra, materia común a los tres profesorados: Artes Visuales, Música y Teatro.

Lugar:

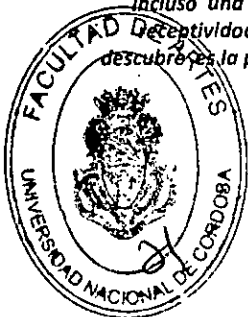
Horario de Consulta: de 15 a 16 hs. Y encuentros semanales -previamente acordados con cada estudiante- como así también comunicación vía Internet.

Aula Virtual: Práctica Docente I

...los seres humanos somos organismos contadores de historias, organismos que, individual y socialmente vivimos vidas relatadas. El estudio de lo narrativo, por lo tanto, es el estudio en que los seres humanos experimentan 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".

Connolly y Clandinin (1995: 11 y 12)

"...tengo la impresión de que la palabra experiencia a, mejor aún, el por experiencia/ sentido, permite pensar la educación desde otro punto de vista, de otro modo (...) pensar la experiencia no desde la acción sino desde la pasión, desde una reflexión del sujeto sobre sí misma 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, la que una y otra vez escapa o nuestro saber, o nuestro poder y a nuestro voluntad.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Conferencia: «La experiencia y sus lenguajes»

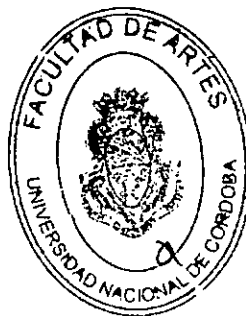
FUNDAMENTACIÓN:

La materia **Práctica Docente I** se ubica al inicio de los estudios del recientemente inaugurado Profesorado (de Teatro, Música y Artes Visuales), nacido a la luz de una propuesta que persigue formar profesionales comprometidos/as con una educación artística más justa, integradora, crítica, y participativa. Ahora bien, entre el objetivo planteado y la realidad social, política y cultural actual, existen obstáculos y dificultades que condicionan el desarrollo del proceso de formación docente, el que intentaremos desentrañar indagando sobre su sentido.

Si acordamos en que *la educación es un fenómeno social*, íntimamente relacionado con el contexto socio-político e histórico en el que se encuentran inmersas las personas que participan de dicho fenómeno, queda claro que se trata de un asunto complejo, con múltiples aristas e instancias y entornos diferentes: circulan prácticas, tradiciones, mitos, saberes y conocimientos, en interacción con las políticas para el sector, las instituciones, los individuos. Producto del tránsito por dicho proceso formativo, los y las docentes se apropian no sólo de un conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas para el desempeño profesional, sino también, *modos de estar y mirar el mundo*.

La asignatura centrará su interés en el proceso de formación docente, entendiendo por éste algo más que el pasaje por las instituciones específicamente diseñadas para ese fin, es decir, las instancias de preparación/capacitación sistemática. En efecto, la formación inicial brinda un espacio-tiempo específico regulado y formal, sin embargo, el contacto con las prácticas docentes deviene del largo recorrido previo de los sujetos por la escolaridad, de los procesos de socialización en el trabajo y se prolonga en la formación continua.

Intentaremos en ese sentido, al interior de la materia, habilitar un espacio para reconsiderar y reconstruir las propias experiencias, colaborando así en un proceso de construcción de identidad docente que se constituya como el eje articulador de la formación profesional para la práctica futura.

teatro

facultad de artes

A ser docente “se llega”, esto es la identidad docente *se construye*. En palabras de Ortúzar y Dalmaso (...):

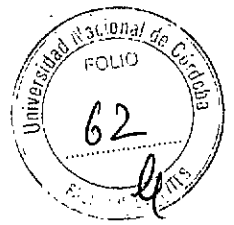
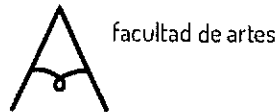
(...) la identidad no es algo fijo, cristalizado, e inalterable sino más bien una construcción histórica y social que se ve interpelada por discursos que le asignan y atribuyen sentidos y se despliega y juega en términos de una relación, la del sujeto con otros presentes o ausentes, reales o imaginarios (...) las identidades son construidas dentro y no fuera de las representaciones, dentro y no fuera del discurso, generadas en escenarios históricos e institucionales específicos, dentro de formaciones y prácticas discursivas específicas a partir de estrategias enunciativas específicas. Emergen dentro del juego de modalidades particulares de poder y por lo tanto son más el producto de las huellas de diferencias y exclusiones que los indicios de una unidad idéntica a sí misma y constituida naturalmente (...) a través y no fuera de las diferencias [...] (Pag. 12, Módulo 4: Identidad Docente. Carrera de Especialización en Pedagogía de la Formación)

El proceso de llegar a conocerse a sí mismo/a, enfrentándose a la propia contingencia, haciendo remontar a su origen las causas, se identifica con el proceso de inventar un nuevo lenguaje, esto es, idear algunas metáforas nuevas.

Es desde el relato, la narrativa, desde donde es posible dar cuenta del proceso temporal por el cual un individuo singular alcanza su propia forma, constituye su propia identidad, configura su particular humanidad. En esta línea de sentido, se ligan la perspectiva narrativa con prácticas de formación desde la invitación que hacemos a los/las futuros/as docentes a reconstruir historias personales y sociales que los inscriben en una trama cultural en tanto sujetos también sociales; se trata de comenzar a desatar vínculos que asumen diversas formas, personajes, figuras, modos de nombrar la docencia; impronta de las instituciones por las que transitamos. En fin, aquello que se va entramando en cada sujeto, en su biografía personal y en su trayectoria profesional, en aquello que nos va configurando, que va construyendo nuestra subjetividad. Entonces, tomando aportes de Denise Vailland, “*la construcción de la identidad profesional se inicia en la formación inicial del docente y se prolonga durante todo su ejercicio profesional*”.

Desde nuestra mirada, podemos reconocer que respecto de la formación docente en artes en la universidad, circulan un conjunto de supuestos, preocupaciones, representaciones. En definitiva, un ordenamiento discursivo que da cuenta de un imaginario social en el sentido de esquemas (mecanismos o dispositivos) contruidos socialmente, que nos llevan a percibir/aceptar algo como real, en tanto atraviesan/condicionan las prácticas docentes. Dado este marco, reconocer entonces la propia identidad, implica enfrentarse a varios interrogantes: ¿qué significa ser docente? Y más

precisamente, acercándonos ya a nuestro campo específico: ¿qué significa ser docente de arte? Y más aún ¿qué significa ser docente de arte en el contexto que nos circunda?

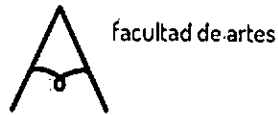
Responder éstos y más interrogantes que surjan de los debates propuestos en clases, son las cuestiones que colectivamente intentaremos develar.

EJE TEÓRICO-METODOLÓGICO: La identidad docente: un proceso constructivo en el entramado de las dimensiones subjetiva y social.

OBJETIVOS GENERALES:

- Analizar las múltiples condiciones que inciden en los procesos de construcción de la identidad docente.
- Profundizar en los condicionantes subjetivos, institucionales y contextuales de las prácticas docentes.
- Poner en juego procesos de deconstrucción/reconstrucción de la subjetividad docente a partir de la desnaturalización de las marcas/huellas que la escolarización imprime en los sujetos.
- Rescatar aportes de las narrativas que ponen en relieve procesos de subjetivación en la formación y en las prácticas docentes.
- Desarrollar actitudes crítico reflexivas frente a las nuevas subjetividades y las problemáticas de la contemporaneidad que posibiliten diversos modos de pensar dicha práctica.
- Cuestionar los discursos y las creencias sostenidas colectivamente basados en los estereotipos acerca de docentes, estudiantes, padres, escuelas, pedagogías, para deshacerlos interpelándolos, haciéndonos preguntas, dudando de las “verdades absolutas”.
- Reflexionar sobre el rol docente en la formación artística.

- CONTENIDOS:

(La) aventura es que nosotras iniciamos algo; nosotras introducimos nuestra hilo en lo malia de las relaciones. Lo que de ello resultará, nunca lo sabemos (...) Y es que sencillamente no se puede saber: Uno se aventura. Y hoy añadiría que este aventurarse sólo es posible sobre una confianza en los seres humanos. Una confianza en -y esto, aunque fundamental, es difícil de formular- lo humano de todos los seres humanos. De otro modo no se podría".

Arendt, Hannah

Unidad 1:

1) ¿Cómo se llega a ser lo que se es?

- Proximidades y distancias teórico-conceptuales entre identidad, identificación, subjetividad y sí mismo/a en el campo de las Artes. Contextos.

- Trayectoria, narrativa, memoria de experiencia, punto de vista.

2) ¿Alguien tiene algo de sí para contarnos?

- Biografía escolar y Narrativas.

Trabajo Práctico N° 1:

- Recuperación de (fragmentos de) la memoria de la propia biografía escolar:

a) Momento Introspectivo. b) Momento grupal: explicitar las marcas/huellas de nuestras trayectorias escolares en una silueta construida comunitariamente.

- Primera narrativa: La biografía escolar.

Trabajo Práctico N° 2: Museo Escolar.

Unidad 2:

1) ¿Qué se dice acerca de la identidad docente? ¿Con qué imágenes de docentes me identifico?

¿Qué tipo de relaciones/vinculos estableci con mis docentes a lo largo de mi trayectoria escolar?

- Mitos, creencias, representaciones sociales y discursos acerca de los/las docentes.

2) - ¿Qué es esa cosa llamada docencia?

¿Vocación, oficio, trabajo, profesión?

- Las prácticas docentes como prácticas sociales situadas.

- La dimensión corporal (cuerpo-voz).

- Perspectivas en el análisis de la docencia y derivaciones para la formación.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Trabajo Práctico N° 3:

- Segunda narrativa: La imagen docente

Ejercicio en grupo: Trabajo sobre los estereotipos.

Unidad 3:

1) *¿Qué representaciones prevalecen acerca de los/las docentes en artes?*

- El arte como espacio de indefinición, misterio o anti-academicismo.
- La cuestión ética en la educación artística: tensiones y derechos. Responsabilidad y compromiso.

2) *¿Elijo ser docente de arte?*

- Ser docente de arte, con arte, a través del arte, por el arte.
- Escenarios, sujetos, prácticas, nuevos retos.
- Cambios de paradigma

Trabajo Práctico N° 4:

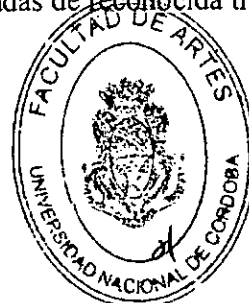
- Tercera narrativa: La docencia en las disciplinas artísticas.

PROPUESTA METODOLÓGICA

En función del nuevo Plan de Estudios del Profesorado y del enfoque explicitado previamente, la cátedra plantea, como metodología, clases presenciales de carácter teórico-práctico. Se aplicarán técnicas de comunicación grupal que garanticen la participación de todas/os las y los estudiantes, acentuando la importancia de la escucha y el respeto a la diferencia.

Se profundizará la comprensión de los aportes teóricos permitiendo el intercambio de posturas y la elaboración de producciones colectivas o individuales, tendientes a recuperar, además, conocimientos previos. Como recurso complementario contaremos con el Aula Virtual para dinamizar la comunicación docentes - estudiantes, mediante actividades interactivas, además de garantizar el acceso a los materiales teóricos digitalizados.

Durante las clases se compartirán diversas actividades como: lectura y análisis de textos especializados, situaciones o ejemplos de las prácticas, y material audiovisual. Nos aproximaremos al contexto disciplinar, a través de entrevistas a personas invitadas de reconocida trayectoria en este campo.

teatro

facultad de artes

Algunos ítems de los núcleos temáticos se abordarán a partir de propuestas vivenciales que luego serán motivo de reflexión colectiva, apelando a la concientización del propio saber y a los aportes de la disciplina.

La modalidad a implementarse depende de los objetivos planteados, e incluye instancias de trabajo con el grupo total de estudiantes, sub-grupos o individuales, en relación a la actividad desarrollada.

Se realizarán exposiciones orales, trabajos escritos y composiciones de escenas de creación colectiva. Por esta razón es indispensable la asistencia y participación activa.

Se flexibilizará el orden de los contenidos a desarrollar antes que sostener una linealidad programática, en función de atender los emergentes que surjan in situ, convencidos/as de que la metodología de trabajo implementada estará contribuyendo a potenciar las relaciones entre el pensamiento sobre la práctica docente y la práctica propiamente dicha, propiciando y estimulando la libertad de pensamiento, la participación, la innovación y el espíritu crítico.

EVALUACIÓN:

Descripción de la propuesta de evaluación ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos/as y alumno/a trabajador en:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>)

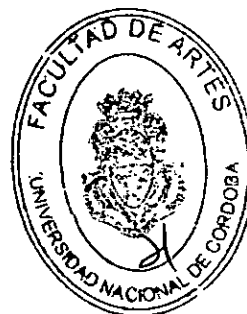
Aún cuando en el transcurso de cada encuentro el réconocimiento de lo explorado opera como evaluación parcial, al final de cada módulo se requieren evaluaciones escritas, individuales, que se pautan con preguntas dirigidas a la recuperación de los procesos cumplidos en el trayecto.

Se entiende a la evaluación como un proceso que acompaña el conjunto de instancias de abordaje teórico y práctico a partir de procesos permanentes de reconstrucción crítica de los contenidos trabajados.

A los fines de la acreditación el/la estudiante puede cursar la materia en condición de promoción, regular o libre. 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.
- 2 parciales teórico-prácticos.
- 2 recuperatorios para prácticos
- 1 recuperatorio de 1 parcial

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 1 coloquio Final/Trabajo de campo para estudiantes promocionales.
- Asistencia participativa para estudiantes promocionales.

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.
- Formato de presentación del trabajo escrito en tanto texto académico con formalidades propias.

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

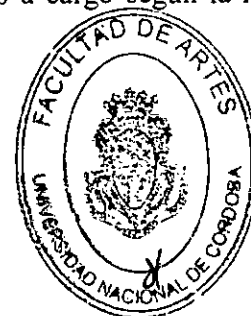
Estudiantes promocionales: Deben aprobar el 80 % de los trabajos prácticos previstos. Con calificación mayor a 6 y promedio de 7 o más. Se implementarán dos parciales. Deberán aprobar el 100% de los mismos con calificación mayor a 6 y promedio de 7. Deben rendir un Coloquio oral donde articulen contenidos abordados a lo largo del semestre. En todos los casos se aprueba con 7 o más de 7. Según reglamento se prevé la posibilidad de obtener 6 en uno de los dos parciales.

Estudiantes regulares:

Aprobar el 80% de trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Aprobar el 80 % de las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Examen final.

En ambos casos se podrá recuperar el 25% de las evaluaciones parciales y el 33% de los trabajos práctico.

Los/as alumnos/as podrán recuperar evaluaciones según el Régimen de Alumnos vigente y se tendrá en cuenta la condición de Alumno trabajador y/o con familiares a cargo según la resolución del HCD correspondiente.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Requisitos para **estudiantes en condición de libre**: rendir el programa completo de la materia en examen escrito. Presentar el Trabajo Práctico N°1 : Biografía Escolar y Museo Escolar. Se aprobará esta primera instancia con un mínimo de 4 (cuatro) y en consecuencia, poder pasar a la instancia oral. En caso de obtener 8 (ocho) o más tienen opción de no rendir el examen oral. En ambos casos se requerirán contenidos referidos al programa completo y con la bibliografía del presente año.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

ALLIAUD, A. (2003) *La experiencia escolar de maestros "inexpertos". Biografías, trayectorias y práctica profesional.* Revista Iberoamericana de Educación (disponible en <http://www.ricoci.org/deloslectores/784Alliaud.PDF>)

AUTORES VARIOS (2004) *Cuerpo docente. Ironía cruel en cinco cuadros, epílogo y evaluación.* Córdoba. Comunic-arte Editorial.

BRUNNER, J. (2002) *La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida.* México. Fondo de Cultura Económica.

CHAPATO M. E.; DIMATTEO, M. C. (2014) *Educación Artística. Horizontes, escenarios y prácticas emergentes.* Editorial Biblos. Bs. As.

FREIRE, P. (2013) *Cartas a quien pretende enseñar.* Buenos Aires. Siglo XXI editores.

GRIMSON, A. y TENTI FANFANI, E. (2014) *Mitomanías de la educación argentina.* Siglo XXI Bs. As.

LAING, R. D. (1983) *La política de la experiencia.* Editorial Crítica. España.

LARROSA, J. (Serie «Encuentros y Seminarios»). Conferencia: «La experiencia y sus lenguajes»

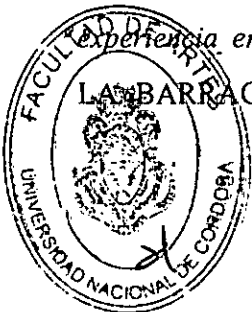
MEIRIEU, P. (2006) *Carta a un joven profesor. Por qué enseñar hoy.* Ed. Grao. Barcelona. XXI. Buenos Aires. Editorial Siglo XXI.

NICASTRO, S.; GRECO, M. B. (2012) *Entre trayectorias. Escenas y pensamientos en espacios de formación.* Homo Sapiens.

RANCIÈRE, J. (2007) *El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual.* Libros El Zorzal. Buenos Aires.

RATTERO, C. *¿Alguien tiene algo de sí para contarnos? El ensayo como lenguaje de la experiencia en educación.* Facultad de Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos. TEATRO

LA BARRACA *Carta de los derechos de los niños al arte y la cultura.* Bologna, Italia.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

TENTI FANFANI, E. (Comp.) (2006) *El oficio de docente. Vocación, trabajo y profesión en el siglo* TORRES CARRILLO, ALFONSO. 2011. *Educación Popular. Trayectoria y actualidad.* Universidad Bolivariana de Venezuela.
<https://dalbandhassan.files.wordpress.com/2011/04/educacion-popular-a-torres.pdf>

Recopilación de apuntes de Cátedra sobre la Universidad Trashumante. Iglesias, Roberto. (1998-2016)

Unidad 1:

ALLIAUD, A. (2003) *La experiencia escolar de maestros "inexpertos". Biografías, trayectorias y práctica profesional.* Revista Iberoamericana de Educación (disponible en <http://www.rieoei.org/deloslectores/784Alliaud.PDF>)

BRUNNER, J. (2002) *La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida.* México. Fondo de Cultura Económica.

LAING, R. D. (1983) *La política de la experiencia.* Editorial Crítica. España.

LARROSA, J. (Serie «Encuentros y Seminarios»). Conferencia: «La experiencia y sus lenguajes»

NICASTRO, S.; GRECO, M. B. (2012) *Entre trayectorias. Escenas y pensamientos en espacios de formación.* Homo Sapiens.

RATTERO, C. *¿Alguien tiene algo de sí para contarnos? El ensayo como lenguaje de la experiencia en educación.* Facultad de Educación, Universidad Nacional de entre Ríos.

Bibliografía Complementaria:

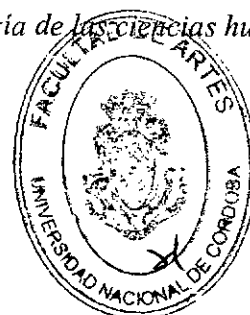
ACHILLI, E. (2008) *Investigación y formación docente.* Rosario. Laborde Editor.

..... *La práctica docente: una interpretación de los saberes del maestro.* Dirección de Publicaciones U.N.R. Rosario.

AUTORES VARIOS (1995) *Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación.* Barcelona. Editorial Laertes.

CANDAU, J. (2001) *Memoria e identidad.* Ediciones del Sol.

FOUCAULT, M. (1968) *Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas.* Siglo XXI Editores.

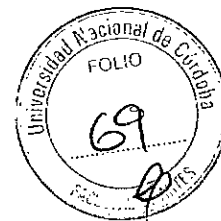

teatro

facultad de artes

LE BRETON, D. (1995) *Antropología del cuerpo y modernidad*. Nueva Visión. Buenos Aires.

Unidad 2:

AUTORES VARIOS (2004) *Cuerpo docente. Ironía cruel en cinco cuadros, epílogo y evaluación*. Córdoba. Comunic-arte Editorial.

FREIRE, P. (2013) *Cartas a quien pretende enseñar*. Buenos Aires. Siglo XXI editores.

GRIMSON, A. y TENTI FANFANI, E. (2014) *Mitomanías de la educación argentina*. Siglo XXI Bs. As.

MEIRIEU, P. (2006) *Carta a un joven profesor. Por qué enseñar hoy*. Ed. Grao. Barcelona.

TENTI FANFANI, E. (Comp.) (2006) *El oficio de docente. Vocación, trabajo y profesión en el siglo XXI*. Buenos Aires. Editorial Siglo XXI.

Bibliografía Complementaria:

AUTORES VARIOS (2003) *Lo que queda de la escuela*. Rosario. Laborde Editor.

DALMAS, M. H., ORTÚZAR, S.; GONZÁLEZ M. L. Y PAULÍN, H. (2000) *La construcción de una nueva identidad docente. Un análisis crítico del discurso de la Reforma Educativa respecto de la formación docente*. En Cuadernos de Educación N°1 Año 1, Área Educación CIFYH. Córdoba.

EDELSTEIN, G. (2011) *Formar y formarse en la enseñanza*. Buenos Aires. Editorial Paidós.

EZPELETA, J. (1991) La escuela: entre el supuesto y la deducción. Revista Propuesta educativa N°13. Buenos Aires.

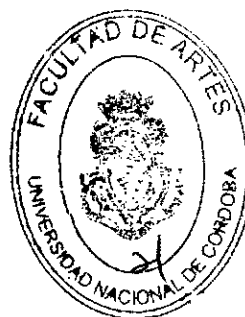
HALL, S. (1996) *¿Quién necesita la identidad?* En Cuestiones de la identidad cultural, Stuart Hall y Paul Du Gay (Editores) Sage. Londres.

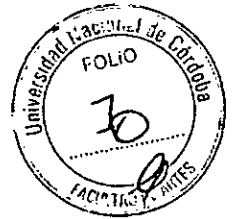
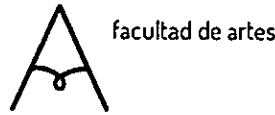
MÓRTOLA, G. (2010) *Enseñar es un trabajo. Construcción y cambio de la identidad laboral docente*. Buenos Aires. Noveduc.

Unidad 3:

CHAPATO M. E.; DIMATTEO, M. C. (2014) *Educación Artística. Horizontes, escenarios y prácticas emergentes*. Editorial Biblos. Bs. As.

RANCIÈRE, J. (2007) *El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*. Libros El Zorzal. Buenos Aires.

READ Herbert (2010) Educación por el arte.. Ed. Paidós Ibérica, colección Paidós Ecuador. Madrid.

RODARI, Gianni (2013) Gramática de la fantasía: introducción al arte de inventar historias. 3º edición. Colihue. Buenos Aires.

TEATRO LA BARRACA *Carta de los derechos de los niños al arte y la cultura. Bologna, Italia.*
<http://www.dipualba.es/webcultura/documento.aspx?id=2439>

TORRES CARRILLO, ALFONSO. 2011. *Educación Popular. Trayectoria y actualidad.*
 Universidad Bolivariana de Venezuela.
<https://dalbandhassan.files.wordpress.com/2011/04/educacion-popular-a-torres.pdf>

APUNTES DE CÁTEDRA de la Universidad Trashumante. Iglesias, Roberto. (1998-2016)

Bibliografía Complementaria:

Diseño curricular de la Provincia de Córdoba. Educación artística.

HARGREAVES, A. (1991) *Educación artística y desarrollo humano.* Buenos Aires. Editorial Paidós.

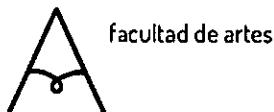
SZTAJNSZRAJBER, D. (2014) *¿Para qué sirve la filosofía?* Editorial Planeta. Buenos Aires,

WATZLAWICK, P. (1995) *El sinsentido del sentido o el sentido del sinsentido.* Editorial Herder. Barcelona.

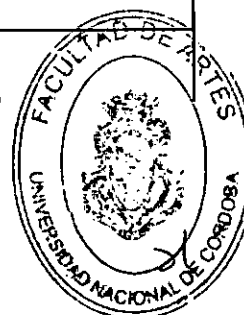
Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

FECHAS	ACTIVIDAD
MARZO	
31 DE MARZO Clase 1	Presentación cátedra y programa. Actividad de apertura.
ABRIL 7 DE ABRIL Clase 2	Inicia Unidad 1.: Primera narrativa: La biografía escolar y narrativa. Trayectoria. - Consignas del TPº 1: Biografía escolar.
14 DE ABRIL	FERIADO

21 DE ABRIL Clase 3	Continúa Unidad 1: Memoria. Experiencia. Punto de vista. *Entrega del TP° 1: Biografía escolar.
28 DE ABRIL Clase 4	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. 2 Presentación de Museos Escolares.
MAYO 5 DE MAYO Clase 5	Inicia Unidad 2: Mitos, creencias, representaciones sociales y discursos acerca de los y las docentes. Segunda narrativa: La imagen docente.
12 DE MAYO Clase 6	Continúa Unidad 2: Vocación, oficio, trabajo, profesión.
19 DE MAYO Clase 7	*Presentación TP. 3: Trabajo sobre los estereotipos.
26 de MAYO	NO HAY CLASES. Semana de Exámenes finales
JUNIO 2 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. Tercera narrativa: La docencia en las disciplinas artísticas. *Entrega 1° parcial escrito grupal.
9 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.
16 DE JUNIO Clase 10	Trabajo Práctico 4
23 DE JUNIO Clase 11	2° Parcial, individual, presencial y escrito.
30 DE JUNIO	Recuperatorio.

teatro

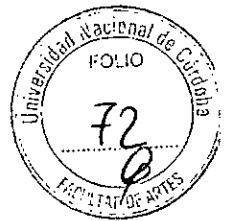

facultad de artes

UNC

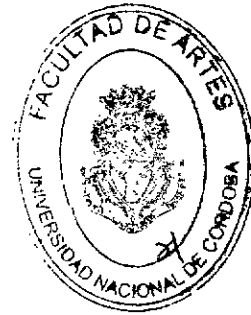
Universidad
Nacional
de Córdoba

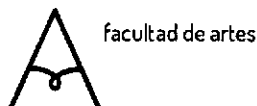
	Coloquio para estudiantes promocionales.
7 DE JULIO Clase 13	Cierre. Firma de libretas.

Lic. Maura Sajeva
Legajo 42952

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 29/18
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamento Académico: Teatro

Carrera/s: Profesorado y Licenciatura en Teatro

Cátedra: CURSO DE NIVELACIÓN

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo y coordinadora: Lic. Soledad González
(soledadgonzalez@artes.unc.edu.ar)

Prof. Asistente: Lic. Mariela Serra (marielaserra@artes.unc.edu.ar)

Prof. Adjuntos y Asistentes Interinos: Lic. Mercedes Coutsiars

(mercedescoutsiars@artes.unc.edu.ar) ; Lic. Mauro Alegret

(mauroalegret@artes.unc.edu.ar) ; Lic. Gabriel Mosconi

(gabrielmosconi@artes.unc.edu.ar) ; Lic. Andrés Rivarola

(andresrivarola@artes.unc.edu.ar) ; Lic. Ivana Altamirano; Lic. Fernanda Vivanco

(fernandavivanco@artes.unc.edu.ar)

- Profesores Adscriptos: Valentina Calvimonte y Lourdes Sole Dolphyn

- Ayudantes Alumnos: Florencia Bravo, Santiago Moroni y Lucas Jaramillo.

Distribución Horaria

Lunes a viernes. 06 de Febrero al 17 de marzo 2017.

Turno único: 09:00 a 13:00 hs

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

Consulta Virtual en Aula Virtual en diciembre y febrero.

FUNDAMENTACIÓN

El Curso de Nivelación se presenta como una instancia propedéutica de articulación entre la escuela media y la universidad, por tal motivo se propone brindar conocimientos que reúnan aspectos de la vida universitaria y saberes específicos de la carrera.

Una cualidad del teatro es que se verifica en escena, es decir en la práctica y que pertenece a las llamadas "artes complejas". Así, la representación se organiza en tres grandes niveles: *lo Visual: lo que se ve; lo Sonoro: lo que se escucha; lo literario: lo que se cuenta.*

Ante esta práctica compleja se requiere del alumno la práctica de los roles:

- Alumno: lector-crítico-escritor/poeta
- Alumno: actor-espectador
- Alumno: escenógrafo-crítico(en lo relativo a la visualidad y la estética)

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Este Curso se desarrolla según las carreras del Departamento de Teatro y la Facultad de Artes, priorizando la articulación entre áreas:

- Introducción a la vida y ciudadanía universitaria.
- Comprensión lectora.
- Áreas disciplinares: a) Teatrología, Dramaturgia y Pedagogía Teatral; b) Escenotecnia; c) Actuación

El Módulo de "Vida universitaria" se desarrolla con el apoyo de invitados de la Universidad y Facultad de Artes; mientras que la "comprensión lectora" es un contenido transversal a todas las unidades del Curso de Nivelación.

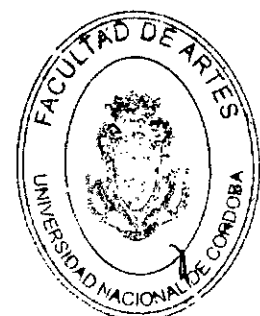
OBJETIVOS GENERALES

1. Promover el sentido crítico, la sensibilidad a la complejidad del fenómeno artístico, con una mirada regional y universal.
2. Fomentar el diálogo necesario y permanente entre teoría y práctica en el arte y en el medio universitario.
3. Sensibilizar a los tipos textuales y a las cualidades del texto teatral: texto motivado y lacunoso o incompleto.
4. Sensibilizar a la estructura básica de la conducta comunicativa: lingüística; paralingüística; kinésica; proxémica; cronémica.
5. Problematicar la noción de lector-actor-espectador co-creador del texto espectacular.
6. Obtener un primer resultado en el hacer teatral mediante la composición grupal de una escena partiturizada a través de improvisaciones guiadas y libres.

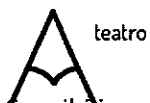
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Área Teatrología/Dramaturgia – Unidad: Pensar el Teatro

1. Comprender la complejidad del fenómeno artístico y la imposibilidad de escindir en la teoría y la práctica el texto literario (TL) y el texto espectacular (TE) o puesta en escena (PE).

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2. Sensibilizar a las diferentes nominaciones para las mismas categorías.
3. Introducir vocabulario técnico.
4. Fomentar el rastreo de información/construcción de saberes: contexto histórico-estético de los autores y obras que se presenten.
5. Presentar una pluralidad de instrumentos de análisis.
6. Sensibilizar a la liminalidad e hibridez en las artes escénicas contemporáneas.

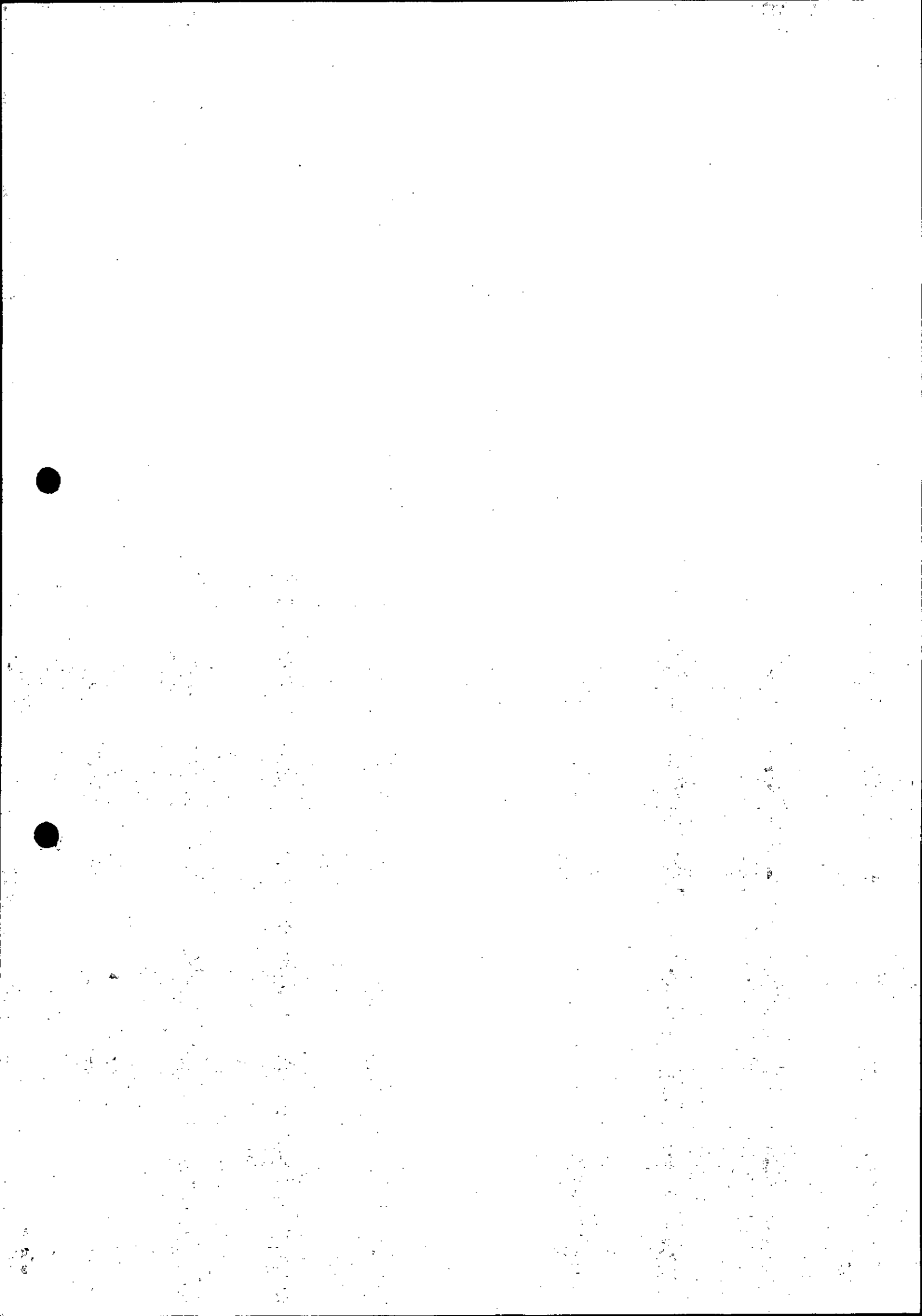
Área Escenotecnia – Unidad: Crear la Escena

1. Comprender la complejidad del fenómeno artístico y la impronta histórica del edificio teatral en las formas literarias/escénicas.
2. Sensibilizar a las diferentes relaciones espectáculo-espectador.
3. Introducir vocabulario técnico y nociones de dibujo.
4. Presentar una pluralidad de instrumentos de análisis para la materialidad de lo visual-sonoro: la escenografía, el vestuario, las luces, el sonido, los objetos.
5. Sensibilizar a la hibridez en las artes escénicas contemporáneas y al uso de las nuevas tecnologías.
6. Fomentar la búsqueda de información visual y sonora y la puesta en relación con el texto literario y los códigos de actuación.

Área Actoral: Unidad de Modalidad Práctica

1. Abrir en la cátedra un espacio de experimentación y reflexión sobre la corporalidad del actor como instrumento técnico y expresivo, interrogando la contemporaneidad.
2. Desarrollar diferentes entrenamientos que sirvan de disparadores a improvisaciones.
3. Comprender al cuerpo como medio y objeto de expresión en su energía, gestualidad, sus relaciones con el espacio; y a la voz como corporalidad profunda.
4. Trabajar sobre la repetición y el registro de partituras formales, ritmos y estados.
5. Componer a partir de improvisaciones guiadas y libres.
6. Deconstruir colectivamente los procesos y evaluar los resultados.

Área Vida Universitaria y Estudiar Teatro en La UNC

En el aula virtual se reúne el material de estudio (obligatorio) que compila información útil para tu desenvolvimiento en la Universidad y la Facultad como ciudadano universitario, información acerca de la historia de la UNC y de nuestra facultad y una actividad de evaluación individual obligatoria. Los contenidos que debés conocer serían: la universidad pública y derechos específicos para todos sus ciudadanos universitarios; co-gobierno universitario y formas de participación; cómo se organiza la Facultad de Artes; los orígenes y el siglo XX en nuestra universidad.

Área Teatrolología/Dramaturgia/Pedagogía Teatral: Pensar el teatro

---

La teatrolología, dramaturgia y pedagogía teatral implican una mirada historicista y genética del hecho teatral. El área trabaja sobre las relaciones entre texto literario, texto espectacular y contextos de creación y transmisión; y en la búsqueda e identificación de las etapas de los procesos creativos desde la escritura literaria, a la espectacular, pasando por los códigos actorales. Propone un acercamiento a la investigación y pedagogía teatral.

Área Escenotecnia: Crear la escena

En el espacio, categoría común al texto, los signos desarrollan sus posibilidades significantes como vehículos materiales. La luz, la música, el gesto, los objetos, las acciones, el espacio, todo se constituye en un encadenamiento o complejo sintagma significante.

A lo largo de la historia del teatro, el espacio escénico adquiere formas destacadas que inciden semánticamente en la puesta en escena. A partir de este lineamiento, el área escenotécnica presenta los elementos plásticos/sonoros necesarios a la composición de la escena.

Área Actoral: Actuar

El trabajo del área actoral aborda la improvisación y composición desde las posibilidades que brinda el propio cuerpo como construcción significante.

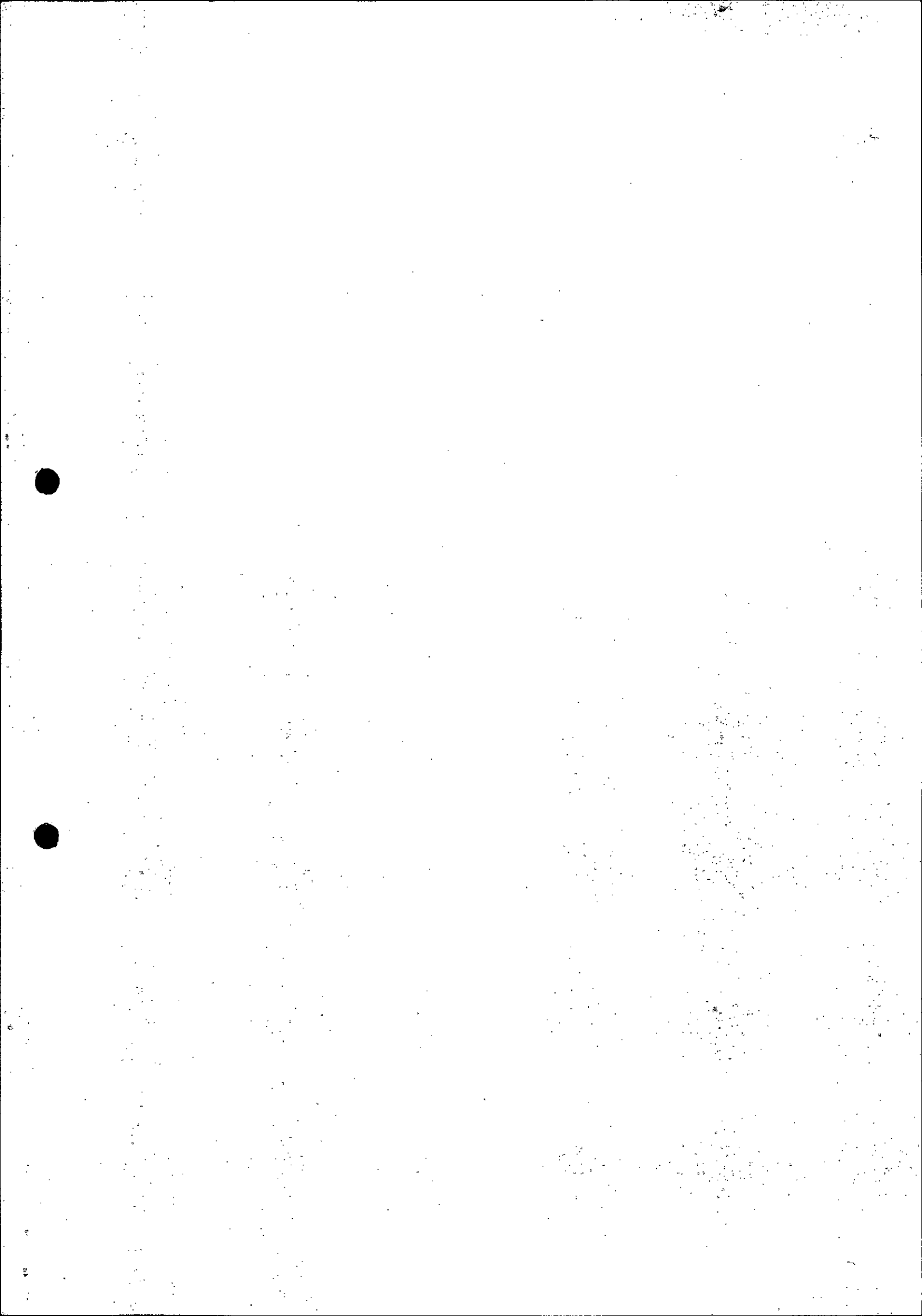
La acción dramática en un sistema de representación configurado desde la repetición de segmentos y la consciencia de un trabajo técnico y expresivo.

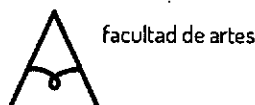
Se trabaja desde técnicas de indagación, desinhibición y ampliación del campo perceptual ejercitando la consciencia del propio movimiento, la escucha grupal a partir de las nociones de ritmo, contraste, unidad y fraseo, desde una perspectiva sistémica.

BIBLIOGRAFÍA Obligatoria

APUNTES DE CÁTEDRA

1. A.A.V.V. Unidad: Vida Universitaria. Universidad Nacional de Córdoba. Aula Virtual.
2. González, Soledad; Serra, Mariela. Compiladoras de artículos y ensayos de Teatrología/Dramaturgia. Córdoba, 2012-2014.
3. Coutsiere, Mercedes; Mosconi, Gabriel Compiladores de artículos de Escenotecnia. Córdoba, 2014.
4. Alegret, Mauro; Altamirano, Ivana; Rivarola Andrés; Solé Lourdes. Compiladores de artículos de Área Actoral. Córdoba, 2016.

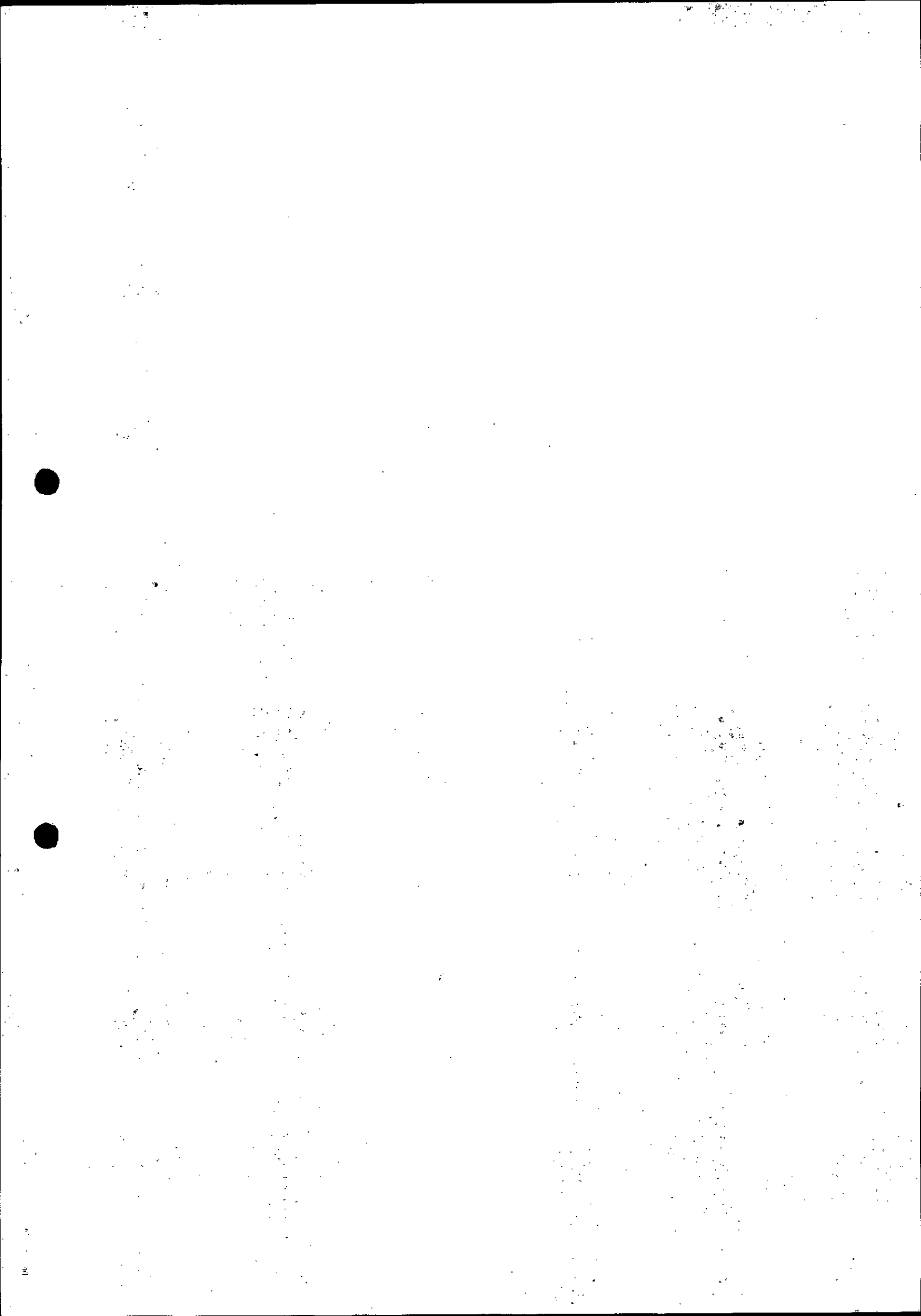
CAPÍTULOS DE LIBROS SELECCIONADOS EN EL APUNTE

1. Barba, E. (1990), El arte secreto del actor, Ed. Pórtico, México.
2. Brecht, B. (2004), Escritos sobre teatro, Ed. Alba, Barcelona
3. Grotowski, J. (1994) Hacia un teatro pobre, Ed. Siglo XXI, Madrid.
4. Kartun, Mauricio, *Escritos 1975-2001*. Ed. Libros del Rojas, Buenos Aires, 2001. (pp.13-23y 57-62)
5. Kesselmann, H. y Pavlosky E. (2007), Espacios y creatividad, Ed. Galerna, Bs.,As.
6. Lecoq, J. (2003), El cuerpo poético, Ed. Alba, Barcelona
7. Oida, Y. (2012), El actor invisible, Ed. El Milagro, México.
8. Pavis, Patrice. *Le théâtre contemporain*, Paris, Editions Nathan, 2002. (Fragmentos seleccionados traducidos por la cátedra y citados en el apunte).
9. Pricco, A. (2015), Sostener la inquietud, Ed. Biblios, Buenos Aires.
10. Varley, J. (2010), Piedras de Agua, Ed. INT, Buenos Aires.

ARTÍCULOS DE REVISTAS Y MEDIOS DE DIVULGACIÓN COMPILADOS

1. Devesa, Patricia y Fernández Chapo, Gabriel. "La experiencia de la revista 160-arteycultura y del centro de documentación teatral doc/sur". Cuadernos del Picadero Nº 21º. *Teatralidad, discurso crítico y medias*. Ed. INT, Buenos Aires, Diciembre de 2010.
2. Durán, Ana. "Qué significa formar espectadores". Cuadernos del Picadero Nº 21º. *Teatralidad, discurso crítico y medias*. Ed. INT, Buenos Aires, Diciembre de 2010.
3. Grotowski, Jerzy. Manifiesto, publicado luego en *Hacia un teatro pobre*. Ed. Siglo XXI – 1970.
4. Haimovich, Laura. "Harol Pinter cumple 70 años – Un clásico vanguardita". <http://edant.clarin.com/diario/2000/10/10/c-00411.htm>
5. Kartún, Mauricio. "Dramaturgia y narrativa. Algunas fronteras en el cielo". Cuadernos del Picadero Nº 13º. *Ida y vuelta. Programas de transferencia*. Ed. INT, Buenos Aires, Noviembre de 2007.
6. Pinter, Harold. Discurso para el Festival Nacional Estudiantil Dramático de Bristol en 1962.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

7. Seaone, Ana. "Tensión entre teatralidad y discurso crítico". Cuadernos del Picadero Nº 21º. *Teatralidad, discurso crítico y medios*. Ed. INT, Buenos Aires, Diciembre de 2010.
8. Schoo, Ernesto. "Charla con patrice Pavis".
www.lanacion.com.ar/01/12/01/ds_355586.asp
9. Schanton, Pablo. Entrevista: Gambaro y Pavlovsky.
<http://edant.clarin.com/suplementos/cultura/2004/01/31/u-700311.htm>
10. Szuchmacher, Rubén. "El espacio como totalidad". Cuadernos del Picadero Nº 4º *El espacio escénico*. Ed. INT, Buenos Aires, Diciembre de 2004.
11. Veronese, Daniel. *Mail enviada a diez actares, durante los ensayos de Open House*, 2001.
12. Wellwarth, George. "Sobre el montaplatos" de Harold Pinter. Fragmento del libro *Teatro de protesta y paradoja*, 1964. Digitalizado en 2005 en <http://biblioteca.d2g.com>

PROPUESTA METODOLÓGICA

La modalidad de dictado es Presencial y Virtual.

El entorno virtual de aprendizaje dentro del sitio de la Facultad de Artes -www.artes.unc.edu.ar- es el Aula virtual del Curso de Nivelación, donde se encontrará disponible materiales para trabajar durante los meses previos a la cursada (diciembre y enero) y durante la cursada.

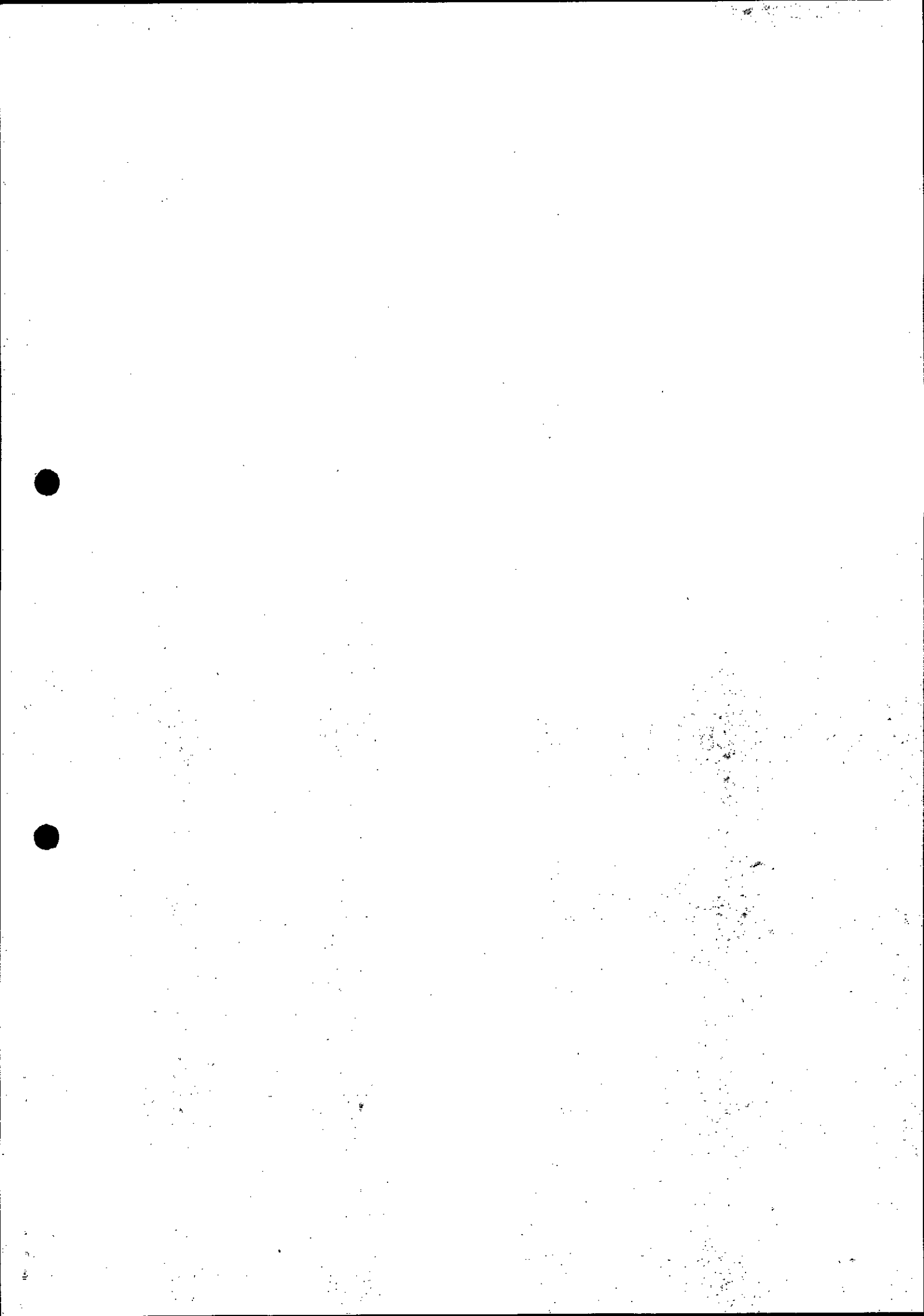
La modalidad es teórico-práctica, estructurando momentos diferenciados y modulados según dinámicas expositivas y de experimentación -producción individual y por pequeños grupos. Se solicitarán trabajos de lectura y desarrollos de informes escritos en horarios fuera de la clase.

La experimentación individual y por grupos será guiada en cada área a partir de consignas de lectura y discusión, lectura e improvisación, composición de segmentos y/o escenas; para culminar en todos los casos, siguiendo los contenidos, con la presentación de las producciones de los alumnos.

La devolución de los trabajos, en primera instancia, es realizada por el equipo docente. Luego, se invitará a que compartan su mirada crítica los mismos alumnos, seguidos por la opinión del equipo docente.

En las clases teóricas-prácticas, la metodología consistirá en:

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Exposición por parte del docente de los contenidos del programa;
- Lectura, audición, espectación, análisis y discusión de ejemplos;
- Debate colectivo sobre los textos seleccionados para cada clase.

Las clases prácticas consistirán en:

- Presentación de trabajos prácticos críticos, compositivos, escenas desarrolladas por los estudiantes;
- Discusión colectiva sobre dichas presentaciones;
- Corrección y asesoramiento sobre los trabajos presentados.

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS

- Lectura y análisis de obras y textos teóricos.
- Informes, devoluciones, trabajos prácticos grupales surgidos de los contenidos presentados.
- Improvisaciones individuales y grupales. Composición de escenas a partir de la práctica de improvisaciones en clase.
- Ejercitación en la devolución crítica del propio trabajo y del de sus pares.
- Presentación de trabajos prácticos y realización de parciales integradores.

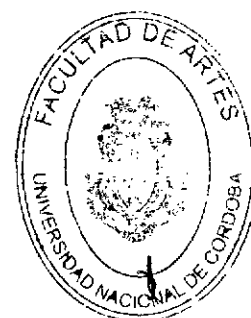
Nota: Los alumnos deben asistir a la práctica actoral con ropa cómoda y liviana. Se trabaja descalzo y sin accesorios metálicos.

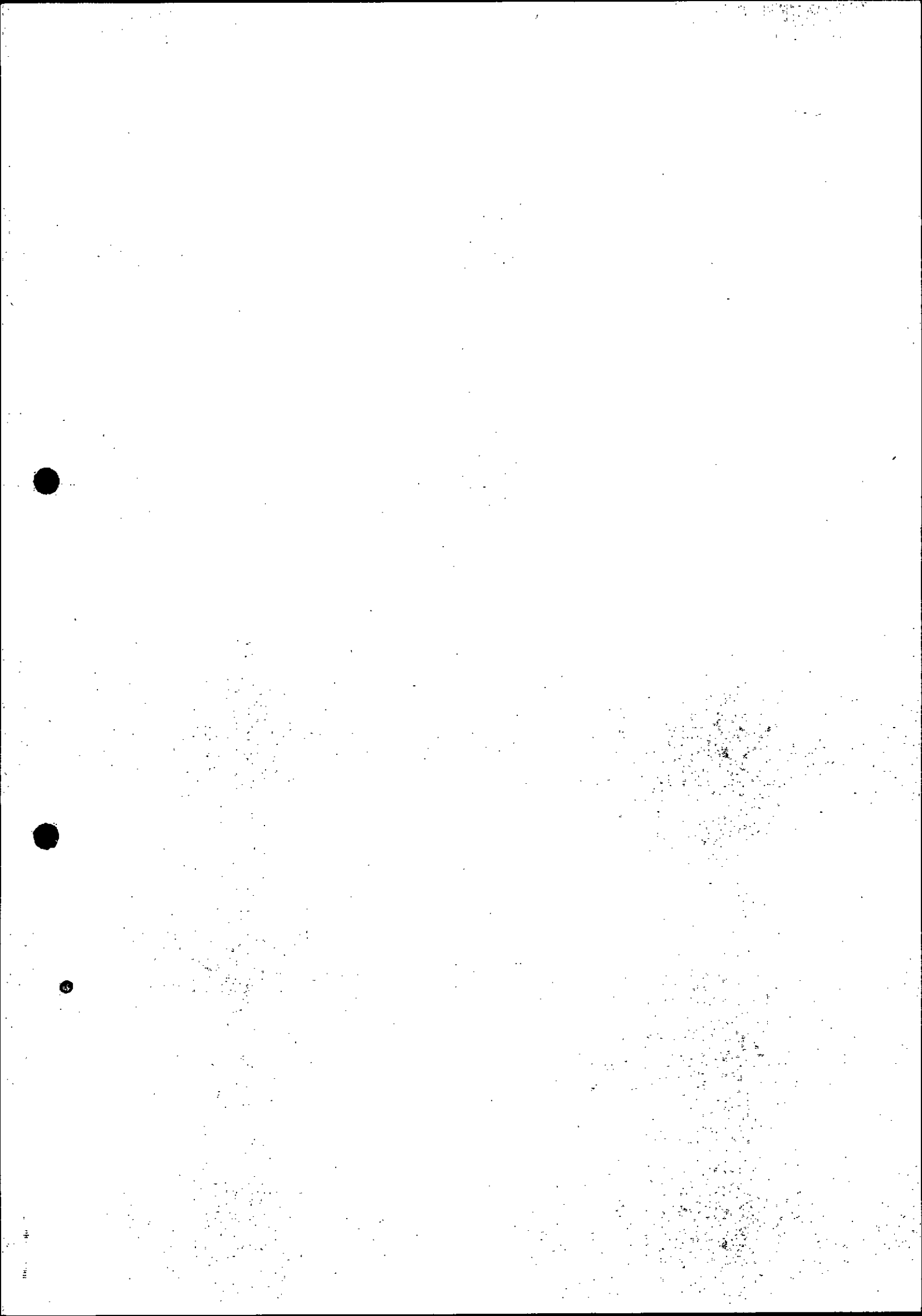
PROPUESTA DE EVALUACIÓN

Las instancias de evaluación son la herramienta a través de la cual es posible ponderar la incorporación de herramientas, desarrollo de capacidades comprensivas-analíticas, asociativas deductivas e inductivas y la aplicación de decisiones estéticas-compositivas en la creación de escenas y ejercicios escenotécnicos.

Se realizan tres tipos de evaluación:

1.-Evaluación global, continua engloba el proceso del alumno en relación al grupo y la materia.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2.-Evaluación formal, se realiza a partir de la presentación de trabajos prácticos y parciales integradores.

En los trabajos prácticos se evalúa la comprensión-apropiación de conceptos, nociones y prácticas compositivas que se presentan en un determinado momento del cronograma.

En el Área Actoral, el trabajo práctico se desarrolla a lo largo de tres clases y supone una síntesis de los ejercicios y contenidos abordados.

Por su parte, en el parcial se evalúa el proceso de aprendizaje general.

En todas las instancias, los criterios fundamentales de evaluación son:

- La presentación en tiempo y forma de las evaluaciones;
- La claridad conceptual en la exposición;
- La materialización de ideas compositivas.

3.-Evaluación individual por parte de los alumnos del propio proceso y de la propuesta de la cátedra.

CONDICIONES DE CURSADO

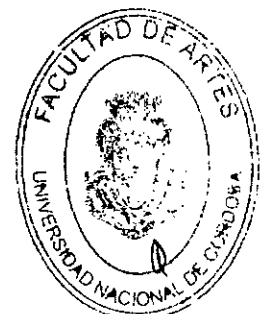
El Curso de Nivelación se articula en 5 unidades en total:

- *Vida Universitaria (Unidad 1)*
- *Estudiar Teatro en la Universidad (Unidad 2)*
- *Pensar el Teatro: Teatrología, Dramaturgia y Pedagogía Teatral (Unidad 3)*
- *Crear la Escena: Escenotecnia (Unidad 4)*
- *Actuar: Práctica Actoral (Unidad 5)*

Condiciones de aprobación de la materia:

Para obtener la **PROMOCIÓN** los estudiantes deberán: a) haber asistido y aprobado todos los trabajos prácticos y parciales con un mínimo de 6 (seis). b) Obtener un promedio mínimo de 7 (siete) entre parciales. (notas menores a 5 no son promediables y deben ser recuperadas).

Para obtener la **REGULARIDAD** los estudiantes deberán: a) aprobar 80% de los trabajos prácticos y los 2 parciales con un mínimo de 4 (cuatro). b) La condición de alumno regular será válida por tres años, según la reglamentación vigente. c) EL EXAMEN COMO REGULAR será oral; se inicia con UNA EXPOSICIÓN SOBRE UN TEMA A ELECCIÓN DEL ALUMNO,

seguido de preguntas sobre todas las áreas y temas desarrollados durante el dictado. Se aprueba con 4 (cuatro) o más.

EXÁMENES DE ALUMNOS LIBRES requiere: a) una consulta previa a la fecha del examen que puede ser presencial o virtual. b) EL EXAMEN CONSTA DE DOS INSTANCIAS: UN ESCRITO sobre todos los contenidos desarrollados en el cuadernillo de la cátedra y en el aula virtual; Y UN ORAL que puede versar sobre todos los contenidos mencionados y sobre la bibliografía ampliatoria.

EVALUACIONES PARCIALES

2

TRABAJOS PRÁCTICOS

3

Vida Universitaria y

Estudiar Teatro en la Universidad	1 TP virtual resuelto en el AULA
Escenotecnia /Crear la escena	1 TP Virtual subido al AULA
Práctica Actoral	1 TP PRESENCIAL - proceso de tres clases-

RECUPERATORIOS

Se puede recuperar 1 parcial y 1 TP

Aprobados los trabajos prácticos, se promedian los parciales y se obtiene una nota del Curso de Nivelación. Agotada la instancia de Recuperatorios, el alumno que queda libre (menos de 4) o regular (4, 5,6) debe rendir un *examen final* en un *turno de exámenes* en esa condición.

ALUMNOS CONDICIONALES

Que adeudan materias del secundario.

Una vez las materias del secundario aprobadas, habiendo presentado todo en Despacho de Alumnos, se inscriben en TURNO DE EXAMEN DE MAYO COMO REGULARES.

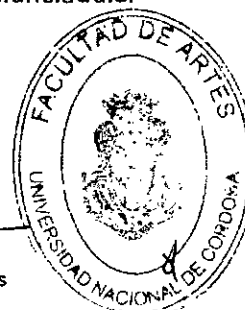
Si lograron la Promoción en el Curso de Nivelación, se les pasa la nota a la libreta.

Nota: todos los alumnos de cualquier condición (promocionales, regulares y libres) realizan inscripción definitiva en despacho de alumnos en el mes de marzo. Los alumnos libres del curso de nivelación se inscriben en marzo como alumnos libres en todo el primer año de la carrera.

Lic. Soledad González
soledadgonzalez@artes.unc.edu.ar

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 396/17

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

La improvisación actoral. Nociones fundamentales para el desarrollo de la capacidad de actuación.

Lic. Marcelo Arbach

Fundamentación

El trayecto que hace el estudiante de la Licenciatura en Teatro exige, para la aprobación de las materias pertinentes, la creación y presentaciones de escenas donde se plasman los contenidos abordados para la formación del actor. Y la improvisación resulta ser la metodología más utilizada para dicha creación de escenas.

Pero, consultados por las justificaciones o delimitaciones de marcos de referencias para el trabajo desde y con la improvisación, los estudiantes, o bien, no logran definir o sistematizar claramente un fundamento y contenidos de la técnica de improvisación, o reducen la improvisación a un libre "hacer" pero sin ningún límite, referencia o acuerdo.

Resulta necesario entonces la propuesta de un seminario donde se aborden, tanto práctica como teóricamente, las problemáticas de la improvisación actoral desde la experiencia del trabajo en la escena, para comprender la improvisación como un comportamiento dentro de ciertos marcos delimitados y atendiendo a nociones fundamentales para un desarrollo e implementación eficaz.

De lo contrario se corre el riesgo de permanecer en un territorio caótico, donde prima la no escucha, el descontrol, el desconocimiento de las herramientas y las posibilidades; es decir, en ese caos, en ese hacer sin límites o dirección, no hay ni composición ni generación de material para la composición.

Preocupado por "lo que debe hacer" el actor se olvida de estar totalmente presente en la escena, se evade del "aquí y ahora", elude los vínculos con el compañero o con el entorno, y se encierra en sus pensamientos generando un bloqueo creativo, o bien se dedica a un hacer sin rumbo ni dirección.

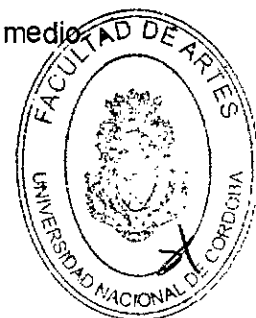
Lograr que el actor comprenda cómo se lleva a cabo la improvisación en la actuación le permitirá tanto, direccionar más efectiva y eficazmente la tarea de generación de material creativo para una puesta en escena, como desarrollar y ampliar su capacidad de actuación en general.

Así, la improvisación, es tanto una herramienta como una metodología, es un juego actoral superador ya que podemos comprender cómo responde a reglas concretas que una vez aprendidas posibilitan un mayor disfrute del juego, una ampliación de las capacidades actorales, una profundización de las búsquedas e inquietudes del actor en escena.

Objetivos

El seminario tiene como objetivos concretos:

- Reconocer las problemáticas fundamentales de la improvisación actoral por medio de ejercitaciones.

- Experimentar la utilización de las nociones básicas que posibilitan el desarrollo de la improvisación actoral.
- Elaborar conclusiones pertinentes por medio de la reflexión sobre la práctica realizada y la relación con referentes teóricos de la disciplina.

Contenidos

Ejes de trabajo para el desarrollo de las capacidades actorales mediante la improvisación:

- El conflicto y el problema como posibilitantes.
- Verosimilitud. La verdad *en escena* y *de la escena*.
- El valor de lo no dicho. Desarrollo expresivo del relato.
- Acción y Comportamiento.
- Del hacer al estar en escena.
- De la negación a la aceptación. El *asumir* como metodología para la aceptación del conflicto.
- Propuesta y argumentación. Fundamentos para el desarrollo de la improvisación por medio del juego actoral.
- Percepción ampliada. Comprensión cabal del *aquí y ahora*.

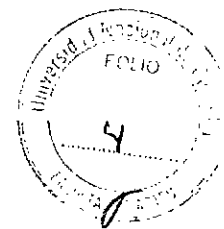
Metodología

Para el desarrollo del seminario propondremos ejercitaciones actorales que apunten a reconocer las nociones y problemáticas fundamentales de la improvisación actoral.

En dichas ejercitaciones se apuntará a que los asistentes experimenten el uso de las nociones, conceptos, ideas y propuestas básicas de la improvisación actoral que les permitirá desarrollar y ampliar sus capacidades actorales.

Los encuentros se dividirán en:

- un primer momento de presentación de los temas a trabajar,
- otro momento de ejercitación actoral donde todos los asistentes trabajarán tanto sobre su propia expresividad (trabajo individual) como en relación con sus compañeros (trabajo con el otro),
- un tercer momento de improvisación propiamente dicha,
- y finalmente un espacio de reflexión sobre lo realizado para reconocer las nociones fundamentales de la improvisación actoral.

Propuesta de evaluación

Para aprobar el seminario el estudiante deberá:

- Asistir al 80% de los encuentros, experimentar en su entrenamiento y ejercitación las problemáticas de la improvisación actoral y alcanzar los objetivos propuestos;
- Presentar un trabajo escrito donde relacione textos pertinentes a la disciplina teatral con la práctica concreta sobre improvisación desarrollada durante el seminario.
- La nota final será la resultante de relacionar el desarrollo y aportes del estudiante durante cada instancia de los encuentros y la nota obtenida por el escrito final.

Cronograma

El seminario será dictado en diez encuentros durante los meses de mayo a julio de 2017. Se establecerá como fecha de evaluación el mes de julio y como recuperatorio el mes de agosto para que los estudiantes puedan elaborar su escrito final y tener una instancia de corrección y reelaboración de ser necesario.

Pautas para el escrito final

Para la aprobación final del seminario deberá realizar un trabajo escrito donde relacione alguno/s de los puntos vistos y experimentados en la práctica del seminario con algún/os tema/s, autor/es, noción/es, concepto/s, posición/es, idea/s, desarrollada/s en algún texto teórico visto durante toda la carrera. Para esto considere: lo ejercitado durante el seminario; el programa de la propuesta; textos teóricos vistos durante la carrera.

Utilice para esta relación, los textos o autores vistos en los últimos años y que le hayan llamado la atención, o que usted crea que son pertinentes de relacionar con lo visto en el seminario. El escrito deberá tener la extensión que usted considere necesaria para exponer su idea claramente. Puede tomar de ejemplo los artículos de revistas especializadas. Los trabajos serán corregidos y en caso de ser necesario, se solicitará una revisión, reescritura, o corrección del mismo. Por tanto, puede enviar con antelación a la fecha de entrega, un borrador para su corrección. Se espera que una elaboración conceptual al reflexionar tanto sobre la práctica realizada, las problemáticas atravesadas, y los conceptos estudiados durante la carrera.

BIBLIOGRAFÍA

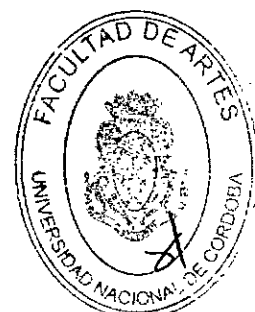
AAVV (2005), *El actor en el centro de la escena*, en *Revista Picadero*, número 14, Instituto Nacional de Teatro, Buenos Aires.

AAVV (2006), *La no representación*, en *Revista Picadero* número 17, Instituto Nacional de Teatro, Buenos Aires.

BARTIS, Ricardo (2003), *Cancha con niebla*, Buenos Aires, Atuel

BROOKS, Peter (1994) *El espacio vacío*, Barcelona, Alba.

BROOKS, Peter (2006) *La puerta abierta*, Buenos Aires, Proeme.

LAYTON, William (2016) *¿Por qué? Trampolín del actor (9° edición)*; Madrid, Fundamentos.

NACHMANOVITCH, Stephen (2007); *Free play. La improvisación en la vida y el arte*; Barcelona, Paidós.

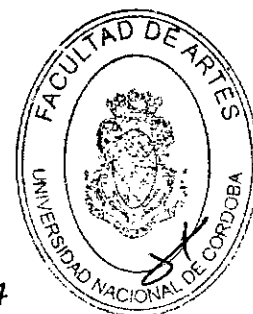
OIDA, Yoshi, y MARSHALL, Lorna (2010) *Los trucos del actor*, Barcelona, Alba.

SERRANO, Raúl (2004) *Nueva tesis sobre Stanislavski*, Buenos Aires, Atuel.

SERRANO, Raúl (2014), *Lo que no se dice. Una teoría de la actuación*; Buenos Aires, Atuel.

URE, Alberto, (2003) *Sacate la careta*, Buenos Aires, Norma.

VALENZUELA, José Luis (2000) *Antropología Teatral y acciones físicas. Notas para un entrenamiento del actor*, Buenos Aires, Editorial del INT.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 181/2017
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2017

Departamentos Académicos: Música
Teatro

Carreras:

- Profesorado en Educación Musical. PLAN 1985
- Licenciatura en Teatro. (Seminario electivo)

Asignatura: SEMINARIO DE FONIATRÍA

Equipo Docente:

Prof. Titular: Lic. Mariel Amanda Isabel Serra.

Distribución Horaria

Turno único: Martes 18 hs. a 21 hs. Cursado presencial.

Horario de Consulta: Miércoles en horario a acordar.

Atención virtual mediante correo electrónico: marielserra@artes.unc.edu.ar

y/o aula virtual del Seminario de Foniatria "Espacio Fonoarte" y grupo cerrado de FB (alternativo).

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

En el contexto Académico que plantea la Currícula vigente y el Perfil del Egresado en Artes se evidencia una sólida formación Docente ratificada por las incumbencias pertinentes en cada una de las Carreras que se dictan.

Como es conocido, la Voz constituye la principal herramienta en quienes desarrollan la tarea docente y se torna mucho más significativa en el caso de la enseñanza de la Música y la interpretación actoral ya que es a la vez vehículo, objeto de estudio y de expresión artística.

El Presente espacio curricular está orientado a la formación del alumno de la Licenciatura en Educación Musical (cursado obligatorio), alumnos de Licenciatura en Composición y Perfeccionamiento Instrumental (cursado electivo) y en la actualidad se extiende la propuesta a los alumnos de la Licenciatura en Teatro como seminario electivo.

El enfoque propuesto para el dictado de esta materia, integra la visión Artística y Científica en la búsqueda del balance entre Estética y Salud a través de Estrategias de entrenamiento Vocal y Audiovocal en el uso vocal ocupacional docente y a la formación de criterios frente a la Selección, composición e interpretación de Obras vocales (música y textos) colocando al alumno en contacto con sus propias posibilidades vocales, estrategias de entrenamiento y la problemática de la interpretación artístico vocal hablada y cantada.

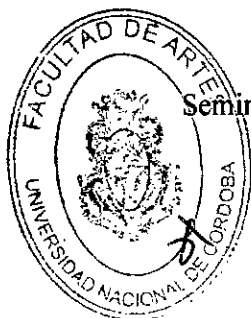
2- Objetivos

Objetivo general

Reconocer a la Voz como medio de Expresión Artística, y también como instrumento de

Seminario de Foniatría

Prof. Lic. Mariel Serra

trabajo en la Tarea Docente.

Objetivos específicos

- Concientizar los diferentes usos vocales cotidianos, profesionales, artísticos y pedagógicos propios y ajenos.
- Incorporar conocimientos teóricos y prácticos respecto a la Técnica Vocal Básica: Respiración – Relajación – Emisión – Articulación – Resonancia.
- Iniciarse en el Cuidado y Preservación de la Voz incorporando hábitos de Higiene Vocal y obteniendo información acerca de los síntomas más precoces de alteración vocal.
- Reconocer, en base al descubrimiento de las posibilidades vocales, los criterios adecuados para la selección, composición, adecuación de Obras musicales y uso de recursos vocales en la creación de personajes en orden al sano desarrollo de la voz.

3-Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1

Foniatría. Concepto. Importancia de la misma para los profesionales de la voz. La voz. Funciones representativa, emotiva y apelativa. Parámetros psicodinámicos de la voz.
Práctico: Audición y reconocimiento de patrones de comportamiento vocal en la comunicación. Praxia y entonación.

Unidad 2

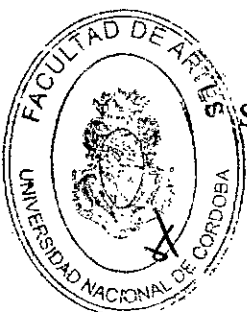
El aparato vocal. Su conformación y funcionamiento. Nivel respiratorio. Nivel Emisor: LARINGE, Nivel Resonancial y articulatorio. Mecanismos de producción de los diferentes parámetros vocales: Altura, Intensidad, Timbre y Duración.
Práctico: visualización y reconocimiento de estructuras anatómicas desde su relación con la voz.

Unidad 3

La Técnica Vocal: Concepto de Cadenas Musculares. Postura y movimiento. Tipo y modo respiratorio. Función del "Apoyo respiratorio". Ejercitación. Ciclo fonorespiratorio. Coordinación. La emisión adecuada de la voz. Ataque y finalización. Ejercitación: Falsete. Pasaje. Cobertura. Vocalizo. Afinación. Dicción. Adornos. Crescendo. Decrescendo. Legato. Portamento. Rubato, Coloratura, etc.
Práctica: Observación y ejecución de ejercicios de Posturación, Respiración, emisión, articulación y resonancia vocales. Posturas escénicas y movimientos.

Unidad 4

Entrenamiento vocal. Rutinas de práctica vocal. El "calentamiento vocal" (warm up). El "enfriamiento vocal" (cool down). Condiciones para la Práctica vocal diaria. Signos de alerta ante la Fatiga vocal. Defectos técnicos vocales más comunes. Su detección y corrección. Breve glosario: Voz engolada. Voz Blanca. Voz Cavernosa o Entubada. Voz Oscura. Voz Apretada. Voz débil. Voz Estridente. Voz Soplada. Vibrato. Síndrome de Esfuerzo Vocal. Síndrome de Debilidad.
Práctico: Construcción de secuencias de ejercicios y detección de dificultades.

Unidad 5

Controladores de la Fonación. Aliados contra el abuso vocal. **Audición.** Oído musical. Musicalidad. Sentido Rítmico. Oído Melódico, Oído Armónico. Inteligencia Musical. Memoria Musical. Cuidado de la Audición en el músico.

Esquema Corporal Vocal. Sensaciones Propioceptivas desencadenadas por la fonación. Necesidad de desarrollar la percepción y el reconocimiento de las partes del cuerpo que Producen la voz, como las sensaciones desencadenadas por ella.

Práctico: Experiencia de reconocimiento del umbral auditivo y cuidado de la audición en músicos y en la pablación en general.

Ejercitación de la afinación y detección de dificultades.

Unidad 6

El canto lírico. Ergofonación. Características de los diferentes estilos. La cobertura del Pasaje. Clasificación de las Voces: Soprano. Mezzosoprano. Contralto. Tenor. Barítono. Bajo. Criterios de Clasificación vocal. Características de cada tipo: Extensión, Tesitura, sonoridad, color, etc. Importancia de una buena clasificación vocal.

Práctico: audición y reconocimiento. Caracterización y práctica. Análisis de los recursos vocales y escénicos. Comentarios.

Unidad 7

El canto popular. Versatilidad vocal y géneros musicales. Análisis técnico de los estilos modernos. El jazz, música brasileña, el bolero, el pop, el rock, el *new age*, el teatro musical. consideraciones sobre ejemplos de nuestro medio. "Voicecraft".

Práctico: Audición de ejemplos y práctica. Análisis de los recursos vocales y escénicos. Comentarios.

Unidad 8

Oratoria. La Voz Hablada. Modalidades de uso vocal. Recursos vocales y no vocales en la Comunicación. Rasgos Suprasegmentales del Habla. Melodía y Entonación. Prosodia y Modulación. Ritmo y velocidad. Coordinación Fono-respiratoria. Tono Habitual. Tono Óptimo. Dicción y Articulación.

Práctico: Ejercitación de la dicción y articulación. Exploración de las posibilidades vocales en la creación de personajes: tono, timbre, velocidad, acento, intensidad, pausas, etc.

Unidad 9

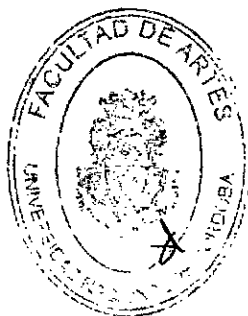
Evolución de la Voz a lo largo de la vida. La Voz Infantil. La Voz del adolescente. La muda vocal. La madurez Vocal. El Declive de la Voz. La Segunda Mutación vocal. Características. Extensión. Clasificación. Cuidados. Discusión y consideraciones generales sobre la selección del repertorio grupal, coral e individual. El papel del Docente de Música en la Educación musical –vocal.

Práctico: Reconocimiento y caracterización de estereotipos vocales ligados a las diferentes etapas de la vida.

Audición y detección de dificultades propuestas en el repertorio. Aplicación de Estrategias de facilitación y/o adaptación.

Unidad 10

Seminario de Foniatría

Prof. Lic. Mariel Serra

La voz en los docentes. Realidad vocal del docente. Conductas y actitudes. El Docente como usuario y modelo vocal. **Higiene Vocal.** Normas fundamentales para los profesionales de la voz. Deportes. Dietética. Importancia de la Buena Salud General. Consejos y recursos para evitar esfuerzos vocales innecesarios.

Foro: "estrategias, tácticas y recursos en el aula"

4- Bibliografía obligatoria

Apunte digitalizado por unidades y provisto por la Cátedra Seminario de Foniatría FA UNC. Autor:
Prof. Lic. Mariel Serra.

5- Bibliografía Ampliatoria

INÉS BUSTOS SÁNCHEZ . (2012) La Voz. La técnica y la Expresión. 2° edición . Paidotribo 2012) España.

LE HUCHE F., ALLALI, A. (1993) La voz: Anatomía y fisiología de los órganos de la voz y del habla. Masson. Barcelona.

NEIRA LAURA. (1998) "La voz hablada y cantada. Diagnóstico y terapéutica vocal". Editorial Puma. Buenos Aires. Argentina.

SEGRE R., NAIDICH S. (1991) "Principios de Foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción" . Editorial Panamericana.

JACKSON MENALDI, ARAUZ BENVENUT, GUEVARA JACKSON, SPALY TOSI. (2002) "La voz normal" Editorial médica Panamericana.

MURRAY MORRISON – LINDA RAMAGGE. (2001) "Trastornos de la Voz". Editorial Masson.

SACHERI, S. (2012) "Ciencia en el arte del canto" Editorial AKADIA.

BÚSTOS SÁNCHEZ, I. (2012) "La voz. La técnica y la expresión" 2 | edición. Editorial Paidotribo. España.

6- Propuesta metodológica:

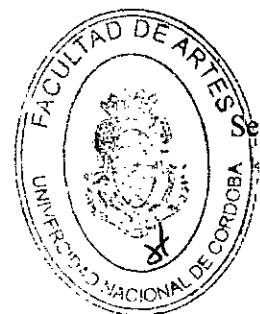
En el Seminario de Foniatría se observan situaciones de enseñanza aprendizaje particulares:

No existe, en lo académico, un punto de partida similar en cuanto a los conocimientos teóricos y prácticos en lo vocal así como en la experiencia vocal previa individual.

Dentro de las Carreras de Música algunos de los alumnos trabajan con Profesor particular de Canto mientras otros, abocados a su instrumento, carecen de experiencia vocal.

En la Lic. en Teatro la voz constituye un contenido más dentro de las Asignaturas de Formación Sonora 1, 2 y 3 con diferente enfoques -cuerpo y voz, texto y voz, sonorización de la escena- de desarrollo colectivo y vivencial con escaso control vocal individual.

La Asignatura se estructura a partir de conceptos de índole anatómico funcionales específicos y pertinentes a la comprensión del fenómeno vocal que resultan alejados de los contenidos habituales en las Carreras de Artes, pero fundamentales para la cabal comprensión de la temática.

- ☑ En virtud de una mirada abarcativa, es preciso conjugar nociones técnicas de la Práctica, Educación y Entrenamiento Vocal y el desarrollo de actitudes de valoración de la voz en sus dimensiones productiva, laboral y artística.
- ☑ Fundamentar en el concepto de SALUD el cimiento del desarrollo artístico. Por ello, se propone un enfoque Metodológico que abarque, en un contexto lo suficientemente amplio, las situaciones mencionadas a fin de brindar una base sólida de referencia como es la Salud Vocal.
- ☑ Valoración psicoacústica de las cualidades vocales individuales a fin de detectar y orientar al alumno en lo pertinente al cuidado de su voz hablada y cantada.
- ☑ Apunte de Cátedra. Provisto en papel y en formato digital para facilitar el acceso de los alumnos.
- ☑ Aula Virtual del Seminario de Foniatría denominada ESPACIO FONOARTE creada en 2011 o también el grupo de Facebook denominado "Seminario de Foniatría" creado en 2013 y luego en 2014 y 2015 con satisfactorios resultados. Allí se aportan videos como material de apoyo, archivos de sonido con ejercitación, ejemplos de diversos usos vocales ilustrativos, espacios de consulta e intercambio. Documentos Word o PDF varios y trabajos bibliográficos construidos durante el cursado.
- ☑ Prácticos de ejercitación vocal grupal semanal tendiente a fijar pautas correctas de entrenamiento vocal sistematizado posibilitando la apertura a la observación y la experiencia.
- ☑ Espacio de consulta presencial y por correo electrónico.
- ☑ Tutorías a cargo de los Adscriptos* mediante las cuales se animará a los alumnos a investigar bibliográficamente sobre diversos problemáticas a partir de temas del programa.
- ☑ Encuentro con invitada a la Cátedra de quién participó en el Proyecto de Extensión y Proyectos de Adscripción "Cuidado de la Salud auditiva del Músico" Lic. Berenice Curtó para socializar experiencias sobre el cuidado de la audición comunitaria.
- ☑ Aplicación de las Nuevas Tecnologías en Educación Superior.
- ☑ Participación de los alumnos que lo deseen en el proyecto "Evaluación de las habilidades vocales" ingresado a SIGEVA para la convocatoria de SECyT 2014- 2015. El mismo se desarrolla aplicando Laboratorio de Voz CSL radicado en el Laboratorio de sonido del Departamento de Música FA UNC.

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

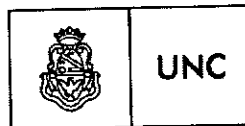
Los alumnos realizarán dos parciales cuyas fechas constan en Cronograma tentativo. ✓

- ☑ Primer parcial es teórico escrito e individual.
- ☑ Segundo parcial es de producción teórica y práctica sobre temas del programa que plantean problemáticas vocales en el quehacer musical y lleva dos calificaciones: La primera instancia es grupal y escrita con la nota correspondiente a la evaluación del trabajo monográfico guiado mediante consultas presenciales y virtuales por el profesor y/ o el Adscripto designado como "consultor" del grupo. Y la segunda nota es individual y corresponde a la exposición oral del mismo en clase. Los alumnos pueden recuperar uno de los parciales en la fecha establecida en cronograma para "Recuperación de Parciales". ✓

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

- ☑ Promoción: debe aprobar ambos parciales con 7 (siete) como mínimo y contar con el 80% de asistencia a las clases teóricos y prácticos.
- ☑ Regularización: aprobar ambos parciales con 4 (cuatro) Se exige el 80% de asistencia a los prácticos que se desarrollan durante las clases presenciales.

2017
Año de las
energías
renovables

Universidad
Nacional
de Córdoba

- En la modalidad de examen libre, el Seminario de Foniatría se ajusta a lo dispuesto por las Autoridades de la Facultad de Artes para los SEMINARIOS.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e Higiene:

Se recomienda contar con un aula con piano y la posibilidad de proyectar archivos con sonido.

De acuerdo al número de alumnos el espacio debe ser apropiado para desplazarse en los diferentes ejercicios.

10- Sugerencias de cursado:

Los alumnos de las Carreras de Música pueden cursar el Seminario de Foniatría en cualquier año de la Carrera al no tener correlativas.

En caso de alumnos de Teatro se sugiere haber cursado y regularizado las asignaturas de Formación Sonora.

CRONOGRAMA SEGUNDO SEMESTRE 2017

Agosto 2017

1/8- Unidad 1 _____ Presentación de la Asignatura. Metodología.

8/8- Unidad 2 _____ Valoración Psicoacústica Individual.

15/8- Unidad 3 _____ Valoración Psicoacústica Individual.

22/8- Revisión e integración _____ Actividad Práctica de Ejercitación Vocal

29/8- Unidad 4 _____ Plan de calentamiento y enfriamiento vocal. Rutinas.

Septiembre 2017

5/9- Unidad 5 _____ Aplicación sobre repertorio. Valoración Psicoacústica individual

12/9- Revisión e integración _____ Aplicación sobre repertorio. Canto individual. Observación

-----Semana del estudiante-----

26/9- ----- Primer parcial----- Práctico sobre repertorio-----

Octubre 2017

3/10- Unidad 6 a 9 _____ Desarrollo. Ejemplos y Consulta para la preparación de tema grupal.

10/10- Unidad 6 a 9 _____ Desarrollo Ejemplos y Consulta para la preparación del tema grupal.

17/10- Unidad 6 y 7 _____ Segundo Parcial. Exposición Oral . Discusión grupal y devolución.

24/10- Unidad 8 y 9 _____ Segundo Parcial. Exposición Oral. Discusión grupal y devolución.

31/10- Unidad 8 y 9 _____ Segundo Parcial. Exposición Oral. Discusión grupal y devolución.

Noviembre 2017

7/11- Unidad 10 _____ Cierre y Conclusiones. Devolución. Recuperación de Parciales

-----Firma de libretas. Acta. -----

Seminario de Foniatría

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 177/2017

HO

Prof. Lic. Mariel Serra

Prof. Valentina Carr
Aux. Ad. Dpto. A. Artes y Letras
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC