

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA DE HISTORIA DE LA CULTURA Y EL TEATRO UNIVERSAL 2019 341.

Asignatura de Quinto Año

Profesora Titular: *Mónica Inés Flores*

Las clases se dictan los lunes y viernes.

Lunes 18 /03 : Introducción a la materia. Línea de tiempo. Concepto de Poética.

Viernes 25/03: Concepto de Géneros. Tragedia Griega. Sus orígenes. El espectáculo teatral. Poéticas de Esquilo, Sófocles, Eurípides.

Lunes 1/04: Análisis de Antígona de Sófocles

viernes 5/04: El mito a través del tiempo. *Antígona Furiosa* de Griselda Gambaro

Lunes 8 / 04: *1er práctico, individual, escrito.*

Viernes 12/04: Teatro Romano. Comedia. Aristófanes/Plauto. Obra *Los Gemelos*

Lunes 15/04 : Teatro de la Edad Media. Teatro sagrado y teatro profano. Darío Fo. Obra: *Misterio Bufo* (tres juglarías)

viernes 19 /04: Feriado Semana Santa.

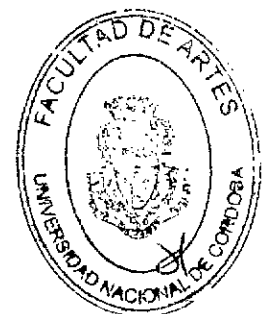
Lunes 22/04: La Farsa. Obra: Farsa de *Pathelin*. Comedia del Arte.

Viernes 26/04: Teatro Isabelino. Shakespeare. Su poética. Análisis de *Hamlet*

Lunes 29/04: 2° práctico. Oral. Teatro del siglo de oro Español Obra: *El alcalde de Zalamea*. Calderón de la Barca

Viernes 3/05: Comedia de la modernidad. Molière. Obra *Don Juan*

Lunes 6/05: Primer parcial. Escrito. Individual.

teatro

Facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Viernes 10/05: Teatro en el siglo XIX. El inicio de la contemporaneidad en el Teatro con George Buchner . Obra: Woyzeck.

Lunes 13/05: recuperatorios de prácticos y primer parcial.

Viernes 17/05: Realismo en el Teatro. *Hedda Gabler* de Henrik Ibsen

20 a 25/05 Mesas de exámenes

Lunes 27/05: El realismo poético. Análisis de *Tío Vania* de Antón Chejov

Viernes 31/05: Ruptura del Realismo – *Ubú Rey* de Alfred Jarry

Lunes 3/06: Tragedia contemporánea: Federico García Lorca: *Yerma*

Viernes 7/06: Meyerhold: su biografía y método biomecánico. Obra: *Variaciones Meyerhold* de Eduardo Pavlovsky

Lunes 10/06: 3er práctico: Teatro Epico- Obra: *El alma buena de Tse-Chuán* de Bertold Brecht

Viernes 14/06: Teatro de los años 50. Obra: *Esperando a Godot*. Samuel Beckett.

Lunes 17/06: Feriado puente

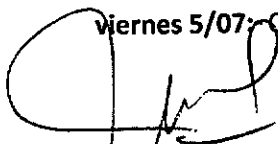
Viernes 21/11: Teatro Norteamericano (Texto de Marco de Marinis) Práctico grupal (4o.Pract)

Lunes 24/06: 2o Parcial. Escrito. Individual.

Viernes 28/06 Recuperatorio de práctico o 2o parcial.

Lunes 1/07: Coloquio: El Teatro de la Posmodernidad. Obra: *Marat-Sade* de Peter Weiss

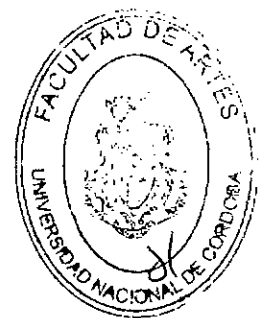
Viernes 5/07: Cierre de promedios. Firma de libretas.

Prof. Mónica Flores

Córdoba, 10 de marzo de 2019.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
HCD

Dr. Valentino 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 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 2016

Asignatura: SEMINARIO DE SONORIZACIÓN II cuatrimestral

347

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC

Distribución horaria Turno Tarde: LUNES 16 a 19hs salon AZUL abajo.

I. FUNDAMENTOS

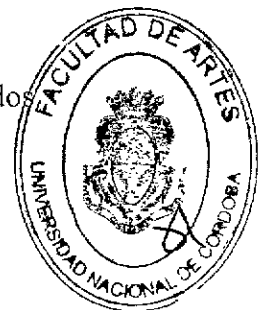
El estudiante de teatro (al igual que muchos participantes en el mundo de las artes escénicas) subestima el profundo impacto que tiene lo sonoro dentro del fenómeno teatral. En este seminario, se trata de zanjar este vacío crucial, introduciendo los conceptos más básicos y fundamentales del fenómeno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

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

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

*Falta de diseños apropiados sonoros para la sala teatral.

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

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

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

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

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

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

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

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

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

II. OBJETIVOS

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

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

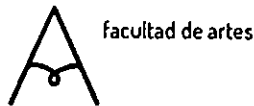
Crear recursos sonoros dentro y fuera de la escena sin el uso de lo tecnológico para dar valor al puro sonido en un contexto de diseño sonoro acústico.

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

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

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

III. CONTENIDOS

Unidad 1: MUSICA

Multiplicidad de escuchas
Categorías según criterios inventados y pre-establecidos

Unidad 2: MICROFONOS

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

Unidad 3: CONSOLA DE SONIDO

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

Unidad 4: CONCEPTO DE LO DIGITAL - AUDIO

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

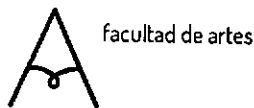
Unidad 5: TEATRO CORAL

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

Unidad 6: EL PAISAJE SONORO

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

Unidad 7: EL DISEÑO LLEVADO A LA PRACTICA

Elaboración de una planta de sonido

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

El plan de trabajo efectivo

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

TRABAJOS PRACTICOS:

Lista de opuestos musicales

Crear un pasiaje sonoro en multitrack

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

Crear un pequeño radioteatro en vivo

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

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

IV. 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

V. PROMOCIÓN DE LA MATERIA

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

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

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

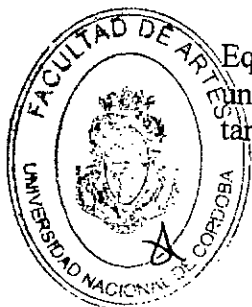
VI. RECURSOS DIDACTICOS

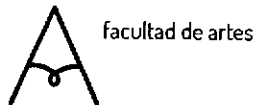
El Seminario de Sonorización invita a sonidistas y músicos que trabajan en la escena teatral cordobesa para charlar y compartir su experiencia con los alumnos. CIAL: se realiza una visita al Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas para recibir una clase sobre acústica y para experimentar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

Sitio de carga de la cátedra:

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

Equipo de investigación. Como profesor de la Cátedra de Composición dirijo también un equipo de investigación en el que participan varios alumnos interesados en realizar tareas investigativas. Las reuniones son abiertas y públicas y los alumnos tienen acceso

a escuchar los debates de los diferentes temas tratados por el equipo dentro de sus varios enfoques temáticos compositivos, musicales y referidos a lo sonoro como fenómeno cultural, social y creativo.

SOFTWARE

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

AUDACITY

ADOBE AUDITION

CUBASE

NUENDO

FRUITY LOOPS

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

VII. -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.

VIII. REQUISITOS DE APROBACION

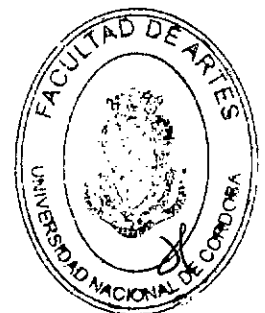
-EXÁMENES LIBRES

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.

teatro

facultad de artes

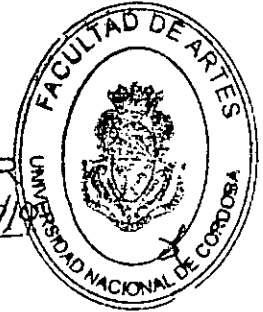

Universidad
Nacional
de Córdoba

Firma del docente

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 154/18
KCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 2016

Asignatura: SEMINARIO DE SONORIZACION II cuatrimestral

Equipo Docente:

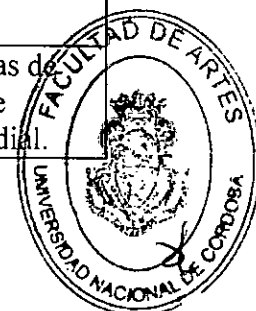
- Profesores:

Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC

Distribución horaria Turno Tarde: LUNES 16 a 19hs salon AZUL abajo.

CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

Fecha	Actividad
Clase 1. 18/3	Consola-Microfonos-Parlantes. Repaso de tecnicas y conceptos
Clase 2 25/3	Practico en clase tecnologico sobre textos y ejercicios con uso de celulares, notebooks y consola + microfono
Clase 3 1/4:	Teatro Coral concepto ejercicios
Clase 4 8/4:	Teatro Coral practico en clase
Clase 5 15/4:	Teatro Coral presentacion de practico grupal coral
Clase 6 22/4:	Teatro Coral analisis de escenas de El Cura-teatro coral de Jose Luis Arce
Clase 7 29/4:	Musica y cine/video
Clase 8 6/5:	Musica y cine/video Practico en clase
Clase 9 13/5:	Teatro Sonoro. Elección de textos teatrales. Concepto global sonoro.
Clase 10 27/5:	Planta de sonido – Guin sonoro - Pistas de audio. Audio Digital. Audacity. Adobe Audition. Concepto de teatro multimedial.

Universidad Nacional de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: TEATRO		
Carrera/s:	Licenciatura en Teatro	PLAN 2016
Asignatura:	SEMINARIO DE DISEÑO DE VESTUARIO Y MAQUILLAJE (PLAN 2016), SEMINARIO DE CARACTERIZACIÓN (PLAN 1989)	3044
Equipo Docente:		349.
- Profesores:		
Prof. Adjunto:	Lic. Merlo, Ariel	
Distribución Horaria		
Turno único:	Miércoles de 15:30 a 18:30 – (arielmerto@gmail.com)	

CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

Fecha	Actividad
20-03	Clase 1: Sondeo de Conten. previos- Introducción- Ejercitación Figura Humana.
27-03	Clase 2: Utilización de instrumentos y de caracterización- Práctica de aplicación.
03-04	Clase 3: Correcciones faciales y deformaciones y fx pictóricos.
10-04	Clase 4: Diseño de personaje fantástico y progresión de edad pictórica. Inicio TP1
17-04	Clase 5: Trab. Pco. 1- Desarrollo en clase- Exposición y puesta en común.
24-04	Clase 6: Explorac. materiales maquillaje protésico- Aplicación para FX. Modelados.
01-05	FERIADO DÍA DEL TRABAJADOR
08-05	Clase 7: Exposición sobre Proceso de diseño de vestuario- Inicio TP2
15-05	Clase 8: Trab. Pco. 2- Desarrollo en clase- Aplicación según diseño previo de FX.
22-05	EXAMENES TURNO ESPECIAL DE MAYO
29-05	Clase 9: Parcial 1- Entrega de carpeta técnica con justificación de Diseños.
05-06	Clase 10: Desarrollo Proyecto de Diseño- Trabajo en Taller- Consultas.
12-06	Clase 11 Desarrollo Proyecto de Diseño- Trabajo en Taller- Monitoreo.
19-06	Clase 12: Desarrollo Proyecto de Diseño- Realización de protótipos- Monitoreo
26-06	Clase 13: Parcial 2- Entrega de Proyectos y Defensa.
03-07	Clase 14: Acreditación y Recuperatorio. Evaluación del proceso y Cierre.

Universidad
Nacional
de Córdoba

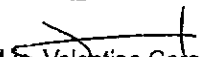
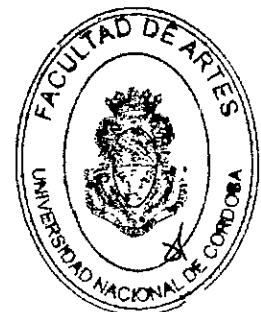
1- Bibliografía Ampliatoria

- ANCHIETA DE JOSÉ. (2015) *Cenograficamente. Da cenografia ao figurino*. Ed. Sesc. São Paulo.
- EDWARDS LYDIA. (2018) *Guía ilustrada para interpretar la Moda*. Ed. Libsa. Madrid.
- FERNÁNDEZ, DIANA. (2018) *Vestir al Personaje. Vestuaria Escénico*. Ediciones Cumbres. Madrid.

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
HCD

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

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019 / ACTUACION I

Departamento Académico: TEATRO
Carrera/s: Licenciatura en Teatro
Asignatura: ACTUACIÓN I 3004
Equipo Docente:
 - Profesores:
 Prof. Titular: Marcelo Arbach (marceloarbach@artes.unc.edu.ar)
 Prof. Adjunto Andrés Rivarola (andresrivarola@artes.unc.edu.ar)

PLAN 2016

Distribución Horaria
 Turnos: comisión mañana: martes de 8:30 a 11:30; comisión tarde: martes de 15hs a 18hs
Horario de consulta: se coordinará con los interesados via mail.

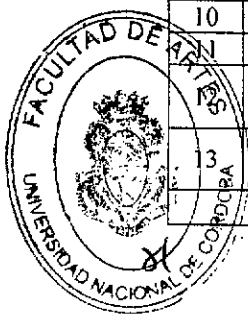
cronograma 2019:

*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	26 Mar	Clase presentación	Presentación de la materia, Programa, Contenidos, Desarrollo, Metodología
2	2 Abr	Clase práctico-teórica	Inicio de reconocimiento de las problemáticas de actuación (Unidad I)
3	9 Abr	Clase práctico-teórica	Inicio de reconocimiento de las problemáticas de actuación (Unidad I)
4	16 Abr		Asueto día del docente universitario
5	23 Abr	Clase práctico-teórica	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad I, II)
	30 Abr		
6	7 May	Práctico N°1	Apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad I, II)
7	14 May	Clase teórica	Exposición de materiales bibliográficos. Parte I del corpus teórico.
	21 May		Semana de exámenes
8	28 May	Parcial N°1	Parcial escrito sobre materiales bibliográficos. Primera parte del corpus teórico.
9	4 Jun	Clase práctico-teórica	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad III)
10	11 Jun	Clase práctico-teórica	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad III)
	18 Jun	Clase práctico-teórica	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad III)
	25 Jun	Práctico N°2 (Parte 1)	Apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad III)
	2 Jul	Práctico N°2 (Parte 2)	Apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad III)
Receso			

14	30 Jul	Clase práctico-teórica	Avance de reconocimiento de las problemáticas de actuación (Unidad IV)
15	6 Ago	Clase práctico-teórica	Avance de reconocimiento de las problemáticas de actuación (Unidad IV)
16	13 Ago	Clase práctico-teórica	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad V)
17	20 Ago	Clase práctico-teórica	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad V)
18	27 Ago	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas. Integración de todos los contenidos.
19	3 Sep	Práctico N°3	Apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidades IV, V)
20	10 Sep	Clase teórica	Exposición de materiales bibliográficos. Parte 2 del corpus teórico.
	17 Sep		Semana de exámenes
21	24 Sep	Parcial N°2	Parcial escrito sobre materiales bibliográficos. Parte 2 del corpus teórico.
22	1 Oct	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas. Integración de todos los contenidos.
23	8 Oct	Práctico N°4 (Parte 1)	Presentación de boceto para la escena final.
24	15 Oct	Práctico N°4 (Parte 2)	Presentación de boceto para la escena final.
25	22 Oct	Escena Final/Parcial N°3 (Parte 1)	Presentación de escena final
26	29 Oct	Escena Final/Parcial N°3 (Parte 2)	Presentación de escena final
27	5 Nov	Recuperatorios	Recuperatorios de parciales escritos
28	12 Nov	Recuperatorios	Recuperatorio Escena final
	19 Nov	Coloquios Promocionales / Firma de libretas	

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.

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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

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

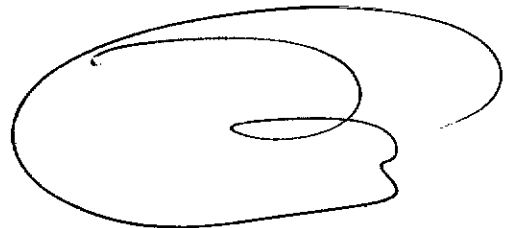
PAVIS, Pavis (1998) *Diccionario de Teatro*, Barcelona, Paidós.

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

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

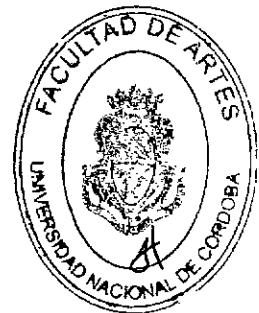
VALENZUELA, José Luis (2000) *Antropología Teatral y acciones físicas. Notas para un entrenamiento del actor*, Buenos Aires, Editorial del INT.

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

Marcelo Argerich

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
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 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: CUERPO Y MOVIMIENTO I 3002-

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Adrián Andrada

Prof. Asistente: Verónica Aguada Berteá

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Facundo Rivas Rojas, María José Bazán.

Adscriptos: Florencia Gómez

Distribución Horaria

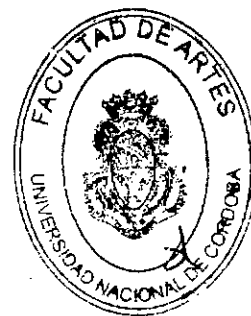
Turno mañana: 8:30 a 11:30 hs

Turno tarde: 15:00 a 18:00 hs

Horarios de consulta:

Lunes de 11.30 a 12.30hs

Jueves de 18 a 19hs

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Fundamentación:

Esta cátedra se inscribe en la currícula del plan 2016 de la Licenciatura en Teatro y Profesorado en Teatro de la Facultad de Artes, UNC; 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/a actor/actriz. Su orientación se ubica en la corriente renovadora que se inicia en el siglo XX por la cual el/la actor/actriz deja de estar al servicio de una dramaturgia preestablecida y de orden literario-narrativo para pasar a pensarse a sí mismo/a como productora de una dramaturgia singular en un proceso de indagación y reflexión sobre sus posibilidades a partir del movimiento y del uso consiente y reflexivo del espacio y el tiempo.

Desde este enfoque se piensa al cuerpo del/a actor/actriz como material que, lejos de ilustrar una idea previa a éste, remite a sí mismo y se vuelve productor de sentido con autonomía creativa, estética y artística. Se pretende transmitir, indagar y componer desde la concepción que considera al cuerpo como una zona de teatralidad propia.

Se trabajaran 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 movimiento, como zona de teatralidad y posibilidad de dramaturgia.

Objetivos Generales:

- Conocer y comprender la propia corporeidad
- Construir teatralidad a través del propio cuerpo.
- Pensar la teoría como campo de conocimiento a partir de la práctica específica.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Analizar críticamente el material propuesto por la cátedra y la propia práctica a partir de éste.
- Valorar a la representación como la estructuración estética de una particular visión del mundo.

Objetivos específicos

- Manejar los elementos fundamentales del movimiento, tiempo y espacio.
- Desarrollar un training físico propio.
- Desarrollar la capacidad de armar escenas.

Contenidos

Unidad 1

Entrenamiento Físico

Acondicionamiento físico.

Elementos básicos del manejo del tiempo y del espacio

Unidad 2

Cuerpo y movimiento

Localización del movimiento

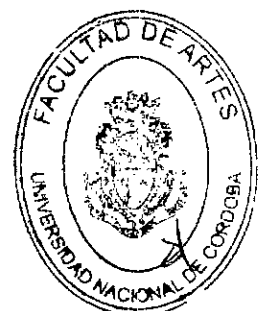
Formas de locomoción.

Calidades del movimiento.

Dinámicas y estado actoral

Cuerpo y tiempo

Ritmo, acento, ostinato.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Frase musical.

La duración del movimiento.

Tiempo interno.

Cuerpo y espacio

Espacio total. Espacio parcial.

Niveles, planos, direcciones.

Recorridos espaciales.

Unidad 3

Presencia Escénica y Representación

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

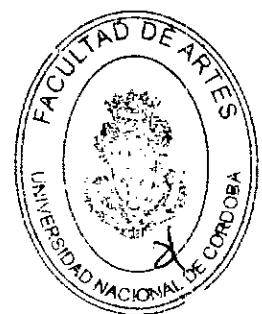
El valor de los opuestos en el manejo de la energía y del equilibrio.

Bios escénico.

Desarrollo de la percepción.

La teatralidad como concepto para pensar el uso del cuerpo y el movimiento

Composición de escenas.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía de la Unidad I

- BARBA, Eugenio y NICOLA, Savarese (1999). El arte secreto del actor. México

Bibliografía de la Unidad II

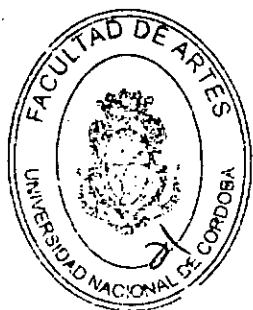
- ARGÜELLO PITT, Cipriano (2006). Nuevas tendencias escénicas. Ed.DocumentA/escénicas. Córdoba
- LECOQ, Jacques (2001) .El cuerpo poético. Santiago de Chile, Ed. Cuarto Propio.

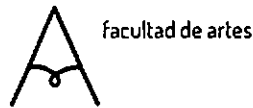
Bibliografía de la Unidad III

- SANCHEZ MONTES, María José (2004) El cuerpo como signo. Ed. Biblioteca Nueva Madrid

Bibliografía ampliatoria

- ARTAUD, Antonin (2008); El teatro y su doble. Ed. Retórica. Bs. As.
- BACHELARD, Gastón (1990); La poética del espacio. Fdo. de Cultura Económica. Bs. As.
- BARBA, Eugenio (2009); La canoa de papel Bs. Ed. Catálogos
- D. Bohm y F.D.Peat (1988); Ciencia, orden y creatividad. Ed. Kairós. Barcelona.
- FOCAULT, Michel (ed. 2010), El cuerpo utópico. Las heterotopías. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires.
- MNOUCHKINE, Ariane, 2007 El arte del presente. Bs. As Ed.Atuel.
- NANCY, Jean-Luc (ed. 2016), Corpus (Nueva edición aumentada), Madrid, Arena Libros.

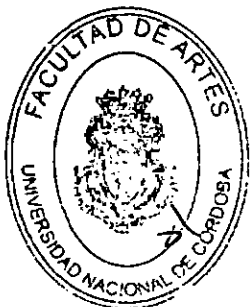
- PAVIS, Patrice (1998). Diccionario del teatro. Paidós. Barcelona.
- PAZ, Octavio (2003). El arco y la lira. Fdo. de Cultura Económica. México
- SERRES, Michel (2011) Variaciones sobre el cuerpo, Buenos Aires: Fondo de la cultura económica.
- SUAREZ, Cristina (2003). Una aproximación al sistema de Fedora 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. En una primera instancia de la clase se trabajará sobre ejercicios de experimentación escénica que se constituyen como base de experiencia para el aprendizaje. Posteriormente, y para fortalecer la dinámica de enseñanza aprendizaje, se generarán espacios/tiempos de diálogo en los que se analizará de manera conjunta el trabajo de exploración realizado y en donde se construirán categorías conceptuales para referir a la práctica, cuya zona de experiencia es del orden de lo inefable.

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 emergentes del trabajo en clases ya que se prioriza la experiencia de aprendizaje.

En el primer cuatrimestre se focalizará en el trabajo de creación de escenas individuales y grupales a partir del análisis de las categorías de: *movimiento, tiempo y espacio*. En el segundo cuatrimestre tendrá como eje

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

central la representación, llevando al plano de la composición escénica los elementos incorporados en la primera etapa.

Propuesta de 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. Éstas son el 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.

Se realizarán dos tipos de evaluación.

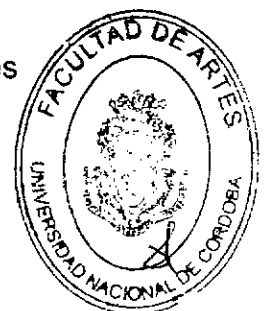
- 1- De seguimiento clase a clase, en donde además de lo conceptual específico de cada clase se observa al estudiante en *lo actitudinal*, es decir, la predisposición para el trabajo y el aprendizaje en clases, la apertura a las observaciones por parte de la cátedra y de sus compañeros/as, :
- 2- De lo específico de cada contenido. Se evaluará en cada etapa del proceso con trabajos corporales grupales, de dúos e individuales en los que los estudiantes plasmen el afianzamiento de cada contenido.

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

(Esto está sujeto a las posibilidades que otorgue el calendario académico y el número real de clases dictadas)

Requisitos para los alumnos promocionales, regulares y libres

Será considerado **alumno promocional** quien cumpla las siguientes condiciones mínimas:

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

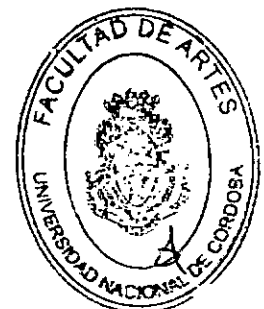
- Aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio de 7 (siete).
- Aprobar el 100% de las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Asistir como mínimo al 80% de las clases.
- El alumno tendrá derecho a recuperar por lo menos el 25% de las evaluaciones.

Será considerado **alumno regular** quien cumpla las siguientes condiciones mínimas:

- Aprobar el 80 % de los trabajos prácticos con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro) en los trabajos prácticos y evaluaciones parciales.
- Asistir como mínimo al 60% de las clases.
- El alumno tendrá derecho a recuperar por lo menos el 25% de las evaluaciones.

Los **alumnos libres** deberán 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. Se prevé:

- Un trabajo escénico, que cristalice los contenidos propuestos por la cátedra. Esta presentación deberá estar acompañada de un breve texto en el que el alumno dará cuenta del manejo conceptual de los elementos expresivos. La creación escénica deberá respetar la propuesta de la cátedra, de ser realizada por un grupo de no menos de 5 personas incluyendo el evaluado y no siendo el carácter de los otros 4 el de alumno evaluado.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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

(Pasible de ser modificado de acuerdo al cursado real de la cátedra)

Según corresponda a cada comisión y su horario y día de cursado respectivamente

TPN N° 1: lunes 27 y jueves 30 de mayo

TPN N° 2: (Clase presencial) lunes 10 y jueves 13 de mayo

PARCIAL N°1 lunes 24 y jueves 27 de junio

(Receso invernal)

TPN N° 3: (Clase presencial) lunes 2 y jueves 5 de Setiembre.

TPN N° 4: lunes 7 y jueves 10 de Octubre

Parcial 2: lunes 4 y 11 y jueves 7 y 14 de Noviembre

Firma de libretas

Lunes 18 de Noviembre (ambas comisiones juntas)

Prof. Titular

Prof. Asistente
APROBADO POR:
RESOLUCIÓN N° 159/19
HCD

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

Universidad Nacional de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Teatro.

Carrera/s: Licenciatura en Teatro y Profesorado de teatro. PLAN 2016

Asignatura: VOZ Y LENGUAJE SONORO I 3003

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Marcelo Comandú

Prof. Adjunta: Esp. Emilia Zlauvinen.

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Álvaro Gutiérrez, franco Soto.

Adscriptos: Lic. Ana Luz Córdoba Gatica, Lic. Tamara Silva franck.

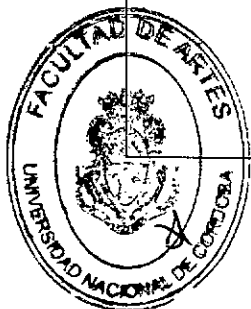
Distribución Horaria

Turno mañana: martes de 12 a 15 hs.

Turno tarde: martes de 18,30 a 21,30 hs.

CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

Fecha	Actividad
Marzo.	
26	Presentación de la materia. Introducción al entrenamiento corporal-vocal. Respiración, relajación y vocalización. Parámetros del sonido.
Abril	
2	Feriado
9	Entrenamiento corporal-vocal. Sonidos vocálicos y consonánticos. Fonemas. Lengua negra.
16	Asueto
23	Entrenamiento corporal-vocal. Resonadores corporales. La composición corporal-vocal de la presencia y la acción. La escucha. El paisaje sonoro.
30	Entrega de informe escrito sobre paisaje sonoro (trabajo grupal). Entrenamiento corporal-vocal. Polifonía y composición sonora. Tensión – distensión. Clima sonoro. Climax.

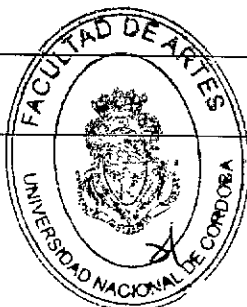

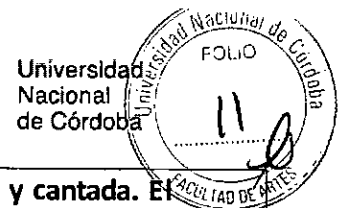

Universidad
Nacional
de Córdoba

Mayo	
7	Parcial N° 1: Composición de paisajes sonoros (producción escénica grupal).
14	Parcial N° 1: Composición de paisajes sonoros (producción escénica grupal).
28	Entrenamiento corporal-vocal. La voz cantada. El cuerpo dispuesto al canto. Exploración con canciones.
Junio	
4	Entrenamiento corporal-vocal. La voz cantada. Melodía y ritmo. Matices sonoros. Exploración con canciones.
11	Entrenamiento corporal-vocal. La voz cantada. Canto grupal.
18	Parcial N° 2. La voz cantada. Producción escénica grupal.
25	Parcial N° 2. La voz cantada. Producción escénica grupal.
Julio	
2	La voz como esfera de subjetivación
30	La voz hablada. El trabajo con el texto. Conexión afectiva ente cuerpo y palabra.
Agosto	
6	La voz hablada. El trabajo con el texto. Conexión afectiva ente cuerpo y palabra.
13	La voz hablada. El trabajo con el texto.
20	La voz hablada. El trabajo con el texto.
27	Parcial N° 3. Evaluación de los textos teóricos provistos por la cátedra.
Septiembre	
3	El objeto sonoro.
10	La composición actoral desde una perspectiva corporal-vocal.
17	La composición actoral desde una perspectiva corporal-vocal.
Octubre	
1	La composición actoral desde una perspectiva corporal-vocal.
8	La composición actoral desde una perspectiva corporal-vocal.
15	La composición actoral desde una perspectiva corporal-vocal.
22	Parcial N° 4: Voz hablada y cantada. El objeto sonoro. (composición unipersonal)

29	Parcial N° 4: Voz hablada y cantada. El objeto sonoro. (composición unipersonal)
Noviembre	
5	Parcial N° 4: Voz hablada y cantada. El objeto sonoro. (composición unipersonal)
12	Finalización de cursado y firma de libretas.

1- Bibliografía Ampliatoria

- De Rubertis, Victor: *Teoría completa de la música*. Melos. Bs As, 2013.
- Pelinsky, Ramón: *El oído alerta: modos de escuchar el entorno sonoro*. Centro virtual Cervantes.

Disponible en:

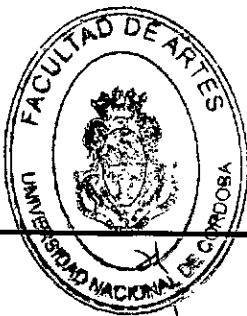
https://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros01/pelinski/pelinski_01.htm

Consultado el 8 de marzo de 2019.

- Rezza, Sol: *El Mundo es un paisaje sonoro (3 percepciones respecto al paisaje sonoro)*. Radiart.net

Disponible en: <http://radioartnet.net/11/2009/01/01/el-mundo-es-un-paisaje-sonoro-3-percepciones-respecto-al-paisaje-sonoro/>

Consultado el 8 de marzo de 2019.

Manuel Comandú

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19

HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Teatro

Carrera/s: PLAN 2016

Asignatura: Escenotecnia I 3004

Equipo Docente: (

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: Mercedes Coutsiers

Prof. Adjunto: Gabriel Mosconi

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Lucas Jaramillo, Marcelo Blanchard, Mauro Ferruchi, Micaela Basta, Florencia Cuello, Damian Marcellini, Silvina Canciani

Adscriptos: Tamara Dominguez Shocrón.

Distribución Horaria

Turno mañana: Miércoles de 12hs a 15hs

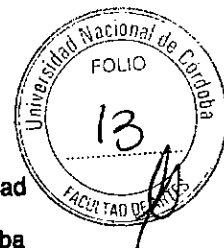
Turno tarde: Jueves de 18:30 a 21:30

Nº	Com. A	Com. B	Temario
1	27/03	28/04	Presentación de la materia. Punto, línea, plano y textura. Elementos compositivos. Collage
2	03/04	04/04	Collage
3	10/04	11/04	Collage
4	17/04	02/05	Entrega TP 1 (solo com mña) Terminación del collage mas 1 punto de fuga
5	08/05	09/05	Entrega tp 1 (solo com tde) Perspectiva con 1 PF.
6	15/05	16/05	2 puntos de fuga ver Perspectiva con 1 PF.
7	29/05	30/05	Perspectiva con 2 PF.
8	05/6	06/06	Repaso parcial Esquicio Entrega TP 2
9	12/06	13/06	Objeto teórico
10	12/06	13/06	Objeto teórico/ practico
11	19/06	27/06	Parcial
12	26/06	04/07	Objeto - Practico /entrega tp 3 com B
13	03/07		Entrega tp 3
14	24/07	25/07	Visita a los teatros
15	31/07	01/08	Planta y Corte
16	07/08	08/08	Entrega tp 4
17	14/08	15/08	Vestuario
18	21/08	22/08	Vestuario
19	28/08	29/08	Maquillaje
20	04/09	05/09	Maquillaje y entrega de tp 5
21	11/09	12/09	Parcial final

Universidad Nacional de Córdoba

22	18/09	19/09	Sonido e
23	02/10	03/10	Iluminación teórico de tp6
24	9/10	10/10	Taller trabajo tp final, consulta
25	16/10	17/10	Recuperatorios Consulta tp 6
26	23/10	24/11	Taller trabajo tp final, consulta
27	30/11	31/11	Taller trabajo tp final
28	06/11	07/11	Entrega tp 6 final
29	13/11	14/11	Firma de libretas
Examen Mayo 20 al 24 de mayo			
Receso de invierno 08 al 19 de julio			
Examen septiembre 23 al 27 de Sept.			
Final de clases viernes 15 de noviembre			

Mercedes Coutsiars

Lic. Mercedes Coutsiars

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: TEATRO

Carrera/s: PLAN 2016 (dejar lo que corresponda)

Asignatura: TALLER DE COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA I 3005

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunta a cargo: Ana Eloísa Ruiz Vivanco

Prof. Asistente: Jazmín Sequeira

Facundo Dominguez

Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Alderete, Sergio Gabriel

Bolomo, Lucía

Drewniak, Abril

Frandoloso, Daiane

Gosso, Agustina

Lipchak, Luisina

Luna, Eliseo

Rodriguez, Sebastián

Scándalo, Mariana

Yebara, Milena Danisa

Adscriptos: Nates, Daniela

Farroni, Flavia Elizabeth

Vigna Décima, Eleonora

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

(Dejar lo que corresponda)

Turno mañana: Jueves de 9 a 14hs

Turno tarde: Miércoles de 15 a 20hs

Turno único:

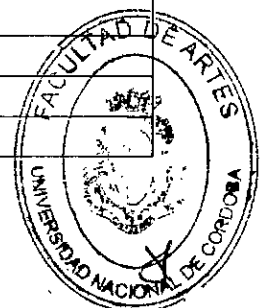

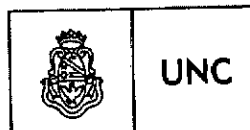

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

Fecha	Actividad
<u>27 de marzo</u>	<u>Clase teórico práctica. Unidad N°1: Cuerpo-Acción-Gestualidad-Presencia.</u>
<u>28 de marzo</u>	<u>Clase teórico práctica. Unidad N°1: Cuerpo-Acción-Gestualidad-Presencia</u>
<u>3 de abril</u>	<u>Clase teórico práctica. Unidad N°1</u>
<u>4 de abril</u>	<u>Clase teórico práctica. Unidad N°1</u>
<u>10 de abril</u>	<u>Clase teórico práctica. Unidad N°1</u>
<u>11 de abril</u>	<u>Clase teórico práctica. Unidad N°1</u>
<u>17 de abril</u>	<u>Clase teórico práctica. Unidad N°1</u>
<u>18 de abril</u>	Jueves santo. Feriado
<u>24 de abril</u>	<u>TRABAJO PRÁCTICO N°1 UNIDAD N°1</u>
<u>25 de abril</u>	<u>TRABAJO PRÁCTICO N°1 UNIDAD N°1</u>
<u>1 de mayo</u>	Día del trabajador. Feriado
<u>2 de mayo</u>	<u>Clase teórico Práctica Unidad N°2 Elementos de composición. Estrategias. Dramaturgia grupal</u>
<u>8 de mayo</u>	<u>Clase teórico Práctica Unidad N°2 Elementos de composición. Estrategias. Dramaturgia grupal</u>
<u>9 de mayo</u>	<u>Clase teórico Práctica Unidad N°2</u>
<u>15 de mayo</u>	<u>Clase teórico Práctica Unidad N°2</u>
<u>16 de mayo</u>	<u>Clase teórico Práctica Unidad N°2</u>
<u>22 de mayo</u>	Mesas de examen de mayo
<u>23 de mayo</u>	Mesas de examen de mayo
<u>29 de mayo</u>	<u>TRABAJO PRÁCTICO N°2</u>
<u>30 de mayo</u>	<u>TRABAJO PRÁCTICO N°2</u>
<u>5 de junio</u>	<u>Clase Teórico práctica Unidad N°1 y N°2</u>
<u>6 de junio</u>	<u>Clase Teórico práctica Unidad N°1 y N°2</u>
<u>12 de junio</u>	<u>Clase Teórico práctica Unidad N°1 y N°2</u>
<u>13 de junio</u>	<u>Clase Teórico práctica Unidad N°1 y N°2</u>
<u>19 de junio</u>	<u>Clase Teórico práctica Unidad N°1 y N°2</u>
<u>20 de junio</u>	Día de la bandera. Feriado.
<u>26 de junio</u>	<u>PARCIAL N°1. UNIDAD N°1 Y N°2</u>
<u>27 de junio</u>	<u>PARCIAL N°1. UNIDAD N°1 Y N°2</u>
<u>3 de julio</u>	<u>Clase Teórico Práctica de cierre</u>
<u>4 de julio</u>	<u>Clase Teórico Práctica de cierre</u>
<u>24 de julio</u>	<u>Mesas de examen</u>
<u>25 de julio</u>	<u>Mesas de examen</u>
<u>31 de julio</u>	<u>RECUPERATORIO PARCIAL N°1</u>

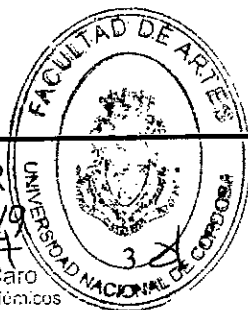

Universidad
Nacional
de Córdoba

<u>1 de agosto</u>	RECUPERATORIO PARCIAL N°1
<u>7 de agosto</u>	Clase teórico Práctica Unidad N° 3: Concepciones espaciales la mirada del espectador
<u>8 de agosto</u>	Clase teórico Práctica Unidad N° 3: Concepciones espaciales la mirada del espectador
<u>14 de agosto</u>	Clase Teórico Práctica Unidad N°3
<u>15 de agosto</u>	Clase Teórico Práctica Unidad N°3
<u>21 de agosto</u>	Clase Teórico Práctica. Unidad N°3
<u>22 de agosto</u>	Clase Teórico Práctica Unidad N°3
<u>28 de agosto</u>	TRABAJO PRÁCTICO N°3 Unidad N°3
<u>29 de agosto</u>	TRABAJO PRÁCTICO N°3 Unidad N°3
<u>4 de septiembre</u>	Clase Teórico Práctica. Unidad N°4 Producción Escénica
<u>5 de septiembre</u>	Clase Teórico Práctica. Unidad N°4 Producción Escénica
<u>11 de septiembre</u>	Clase Teórico práctica. Unidad N°4
<u>12 de septiembre</u>	Clase Teórico práctica. Unidad N°4
<u>18 de septiembre</u>	Recuperatorio de trabajos prácticos/ clase teórico práctica
<u>19 de septiembre</u>	Recuperatorio de trabajos prácticos/ clase teórico práctica.
<u>25 de septiembre</u>	Mesas de examen
<u>26 de septiembre</u>	Mesas de examen
<u>2 de octubre</u>	TRABAJO PRÁCTICO N°4 UNIDAD N°4
<u>3 de octubre</u>	TRABAJO PRÁCTICO N°4. UNIDAD N°4
<u>9 de octubre</u>	Clase teórico práctica. Unidad N°4
<u>10 de octubre</u>	Clase teórico práctica. Unidad N°4
<u>16 de octubre</u>	PARCIAL N°2. UNIDADES N°3 Y N° 4
<u>17 de octubre</u>	PARCIAL N°2. UNIDADES N°3 Y N° 4
<u>23 de octubre</u>	Clase teórico práctica. Unidad N°4
<u>24 de octubre</u>	Clase teórico práctica. Unidad N°4
<u>30 de octubre</u>	Clase teórico Práctica.
<u>31 de octubre</u>	Clase teórico práctica.
<u>6 de noviembre</u>	RECUPERATORIO PARCIAL
<u>7 de noviembre</u>	RECUPERATORIO PARCIAL
<u>13 de noviembre</u>	Clase integradora. Producción de escenas
<u>14 de noviembre</u>	Clase integradora. Producción de escenas
<u>20 de noviembre</u>	Jornada completa mañana y tarde Presentación final de escenas a público
<u>21 de noviembre</u>	Jornada completa mañana y tarde Presentación final de escenas a público

Antonio Ruiz

2011 22224732

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 154/10
MCD

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

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico:

Carrera/s PLAN 2016

Asignatura: Problemática de la imagen escénica 3006

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Zulema I BORRA

Prof. Asistente: Lic. Analía B. Juan

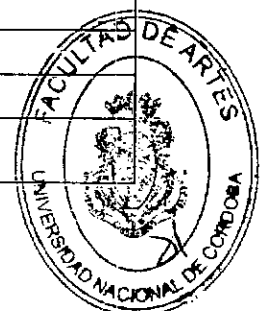
Distribución Horaria

Turno mañana:

Turno tarde:

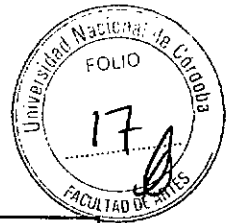
CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

Fecha	Actividad
18/3	Presentación de la cátedra. Cronograma. Actividad de diagnóstico. La imagen escénica. Consigna TP4
22/3	Modelización de la imagen. Consigna de TP1.
25/3	Elementos morfológicos
29/3	Elementos escalares
01/4	Elementos dinámicos
05/4	El espacio.
08/4	Presentación TP1
12/4	Presentación TP1
15/4	Color Consigna TP2
19/4	FERIADO
22/4	Color -
26/4	Presentación TP2
29/4	Esas cosas llamadas signos.
03/5	Esas cosas llamadas signos.
06/5	Parcial N1
10/5	Gestalt- Consigna TP3
13/5	Gestalt - Taller

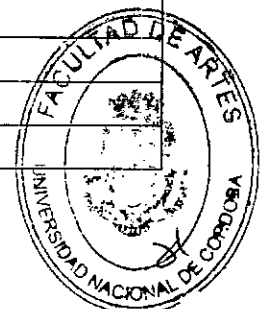

Universidad
Nacional
de Córdoba

17/5	Arte del SXX
20/5	EXAMENES
24/5	EXAMENES
27/5	Presentación TP3
31/5	Exposición TP3
03/6	Parcial No 2
07/6	Imagen escénica y actualidad
10/6-	Elementos básicos de Semiótica para una teoría de la imagen. Cuestionario.
14/6	Metáfora en el Artes. Síntesis entre semiótica y estética.
17/6-	FERIADO
20/6	FERIADO
24/6	Recuperatorios
28/6	Presentación TP4
01/7	Presentación TP4
05/7	Coloquio.Cierre y firma de libretas
	2° CUATRIMESTRE
31/7	Presentación de la cátedra. Cronograma. Actividad de diagnóstico. La imagen escénica. Consigna TP4
02/8	Modelización de la imagen. Consigna de TP1.
07/8	Elementos morfológicos
09/8	Elementos escalares
14/8	Elementos dinámicos
16/8	El espacio.
21/8	Presentación TP1
23/8	Presentación TP1
28/8	Color Consigna TP2
30/8	Color -
04/9	Presentación TP2
06/9	Esas cosas llamadas signos.
11/9	Esas cosas llamadas signos.
13/9	Parcial N1
18/9	Gestalt- Consigna TP3
20/9	Gestalt - Taller
25/9-	EXAMENES
27/9	Arte del S.XX yXXI
02/10	Presentación TP3
04/10	Exposición TP3
09/10	Parcial No 2
11/10	Imagen escénica y actualidad
16/10	Elementos básicos de Semiótica para una teoría de la imagen.
18/10	

teatro

facultad
de artes

UNC

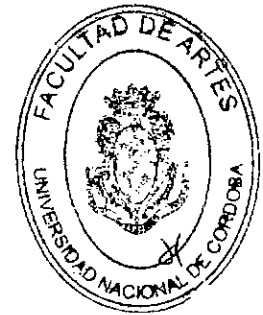
Universidad
Nacional
de Córdoba

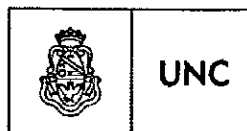
23/10	Cuestionario.
25/10	Metáfora en el Artes. Síntesis entre semiótica y estética.
30/10	Recupera torios
01/11	Presentación TP4
06/11	Presentación TP4
08/11	Presentación TP4. Recupera torios estudiante trabajadores
13/11	Coloquio
15/11	Coloquio. Cierre y firma de libretas

Bibliografía Ampliatoria

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
HCD

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

Universidad Nacional de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Licenciatura en Teatro

Carrera/s: PLAN 2016

Asignatura: PROBLEMÁTICAS DE LA CULTURA Y EL TEATRO 3007

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mariana Jesús Ortecho

Prof. Adjunto: Mauro Alegret

Prof. Asistente: Mariela Serra

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Eugenia Tinto

Adscriptos: María Virginia Romero

Distribución Horaria

Turno único:

Lunes: de 12 a 14.30hs

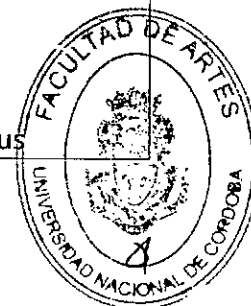
Viernes: de 9 a 11.30hs.

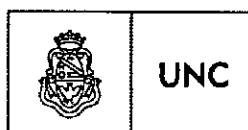
Horario de consulta: Lunes, a partir de 14.30hs. (previo acuerdo con los estudiantes)

Comunicación institucional: marianaortecho@artes.unc.edu.ar

CRONOGRAMA

Fecha	Actividad
25/03	<p>Presentación de la Cátedra, alumnos y equipo docente.</p> <p>Unidad 1: La universalizante perspectiva moderno/colonial</p> <ul style="list-style-type: none"> La cuestión "cultural". Tx: Diccionario de Pensamiento Alternativo (Hugo Biagini y Arturo Roig, editores)
29/03	<p>Unidad 1: La universalizante perspectiva moderno/colonial</p> <ul style="list-style-type: none"> La "representación" y sus

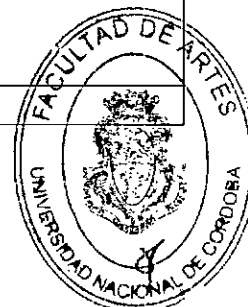

Universidad
Nacional
de Córdoba

	anclajes geopolíticos. Tx: Prefacio de Historias locales, diseños globales (Walter Mignolo)
01/04	Propuesta de enlace (Trabajo Práctico N° 1)
05/04	Unidad 1: La universalizante perspectiva moderno/colonial <ul style="list-style-type: none">• La decolonización de las instituciones educativas. Tx: La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. (Santiago Castro-Gómez)
08/04	Propuesta de enlace (Trabajo Práctico N° 2)
12/04	Unidad 2: Los Estudios de Performance: Un puente (provisoriamente teórico, conceptual y argumental) hacia formas culturas "otras" <ul style="list-style-type: none">• La producción performática del sentido. Tx: Performance, teoría y práctica (Diana Taylor)
15/04	Unidad 2: Los Estudios de Performance: Un puente (provisoriamente teórico, conceptual y argumental) hacia formas culturas "otras" <ul style="list-style-type: none">• Introducción a la colonialidad del ser, la subjetividad y el género. Tx. Travestismos pobres para teatralidades políticas (Daniela Cappona Pérez) / Escenarios liminales... (Ileana Diéguez Caballero)
19/04	Feriado
22/04	

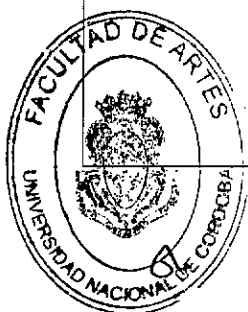

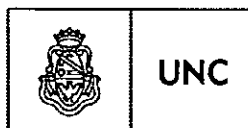

Universidad
Nacional
de Córdoba

	Propuesta de enlace (Trabajo Práctico N° 3)
26/04	1er encuentro Primer Parcial
29/04	2do encuentro Primer Parcial
03/05	Unidad 3: El teatro, como espacio de confluencia cultural, en el centro de la vida social <ul style="list-style-type: none">• Disputa por el significante "teatro", la escena de la vida más allá del entretenimiento y la ficción. Tx: Introducción a los Estudios Teatrales (Jorge Dubatti)
06/05	Propuesta de enlace (Trabajo Práctico N° 4)
10/05	Unidad 3: El teatro, como espacio de confluencia cultural, en el centro de la vida social <ul style="list-style-type: none">• Bases y discusiones en torno al nivel ontológico y epistemológico de los estudios sobre "Teatro". Tx: Qué políticas para las Ciencias del Arte (Jorge Dubatti)
13/05	Propuesta de enlace (Trabajo Práctico N° 5)
17/05	Unidad 4: Situaciones (inter-)culturales liminales y de "frontera" <ul style="list-style-type: none">• La recuperación de lo negado y el aporte a la Pluriversalización epistemológico-cultural. Tx: Apuntes para una pluriversalización gnoseológica

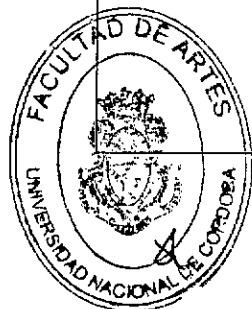

Universidad
Nacional
de Córdoba

	(Mariana Ortecho)
20/05	Semana exámenes
24/05	Semana exámenes
27/05	Unidad 4: Situaciones (inter-)culturales liminales y de "frontera" <ul style="list-style-type: none">• Diálogos interculturales: La contemporaneidad y el diferimiento temporal. Tx: Reflexiones sobre lo dominante y lo pretendidamente alterno. Por un principio de referencialidad decolonial (Mariana Ortecho)
31/05	Propuesta de enlace (Trabajo Práctico N°6)
03/06	Unidad 4: Situaciones (inter-)culturales liminales y de "frontera" <ul style="list-style-type: none">• Implicancias teórico-políticas del Feminismo. Tx: Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria (Silvia Federici)
10/06	Propuesta de enlace (Trabajo Práctico N° 7)
14/06	Unidad 5: De la conceptualización a la experiencia: La(s) noción(es) de cultura desde las significaciones universales hasta los sentidos pluriversales <ul style="list-style-type: none">• Representación y celebración. Tx: Horizontes de sentido en la cultura andina. El mito y los límites del discurso racional (Zenón Depaz Toledo)

Universidad
Nacional
de Córdoba

17/06	Unidad 5: De la conceptualización a la experiencia: La(s) noción(es) de cultura desde las significaciones universales hasta los sentidos pluriversales <ul style="list-style-type: none">Reconstrucción de la propia memoria ritual: la asunción de la diversidad desde las propias experiencias.
21/06	Primer encuentro 2do Parcial
24/06	Segundo encuentro 2do Parcial
28/06	Autoevaluación colectiva de la Cátedra
01/07	Recuperatorio (primer o segundo parcial)
05/07	Firma de libretas

1- Bibliografía Ampliatoria

- Biagini, Hugo y Roig, Arturo (2008) *Diccionario de pensamiento alternativo*. Editorial Biblos. (Se propone la inclusión de este material, como apoyatura para la introducción en torno a la noción de cultura).

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

3008
CRONOGRAMA TEATRO OCCIDENTAL - Primer año - Segundo cuatrimestre 2019

Profesora Titular: Mónica Flores

Lunes 29/07: Introducción a la materia. Línea de Tiempo. Concepto de *Poética*.

Viernes 2/08: Concepto de Géneros. Tragedia Clásica. Sus orígenes. El espectáculo teatral. Los grandes trágicos: Esquilo, Sófocles, Eurípides.

Lunes 5/08: Análisis de *Antígona* de Sófocles.

Viernes 9/08: Primer práctico individual. Escrito.

Lunes 12/08: Género Comedia y Teatro Romano: *Los gemelos* de Plauto

Viernes 16/08: Teatro de la Edad Media. Teatro Sagrado y Teatro Profano. Darío Fo Obra: *Misterio Bufo* (tres juglarías).

Lunes 19/08: feriado puente por Fallecimiento del Gral San Martín.

Viernes 23/08: La Farsa: *Pathelin*. La Comedia del Arte.

Lunes 26/08: Teatro Isabelino. Shakespeare. Su poética. Análisis de *Hamlet*.

Viernes 30/08: 2o práctico. Oral. Teatro del siglo de oro español: Calderón de la Barca. Obra: *El alcalde de Zalamea*.

Lunes 2/09: Comedia de la Modernidad. Moliere. Obra: *Don Juan*.

Viernes 6/09: 1er Parcial escrito individual (Incluye Tragedia y Comedia. Material de clases de la cátedra. *Antígona, Los Gemelos, Juglarías de Misterio Bufo y Farsa de Pathelin*).

Lunes 9/09: Teatro en el siglo XIX. Inicio de la contemporaneidad en el Teatro: George Buchner. Obra: *Woyzeck*

Viernes 13/09: Recuperatorio de prácticos y/o de primer parcial.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Lunes 16/09: Realismo en el Teatro: *Hedda Gabler* de Henrik Ibsen

Viernes 20/09: Realismo Poético: Anton Chejov. Obra: *Tío Vanía*.

Lunes 23 a 27/09: Semana del Estudiante y mesas de exámenes

Lunes 30/09: Feriado día de Córdoba

Viernes 4/10: Ruptura del Realismo – *Ubú Rey* de Alfred Jarry

Lunes 7/10: Tragedia contemporánea: Federico Garcia Lorca. Obra: *Yerma*

Viernes 11/10: Meyerhold su biografía y método biomecánico. *Variaciones Meyerhold* de
Eduardo Pavlovsky

Lunes 14/10: Feriado puente día de la diversidad cultural.

Viernes 18/10: Tercer práctico. Teatro Epico- *El alma buena de Tse-Chuán* de Bertold Brecht

Lunes 21/10: Teatro de los años 50. Samuel Beckett. Obra: *Esperando a Godot*.

Viernes 25/10: *Teatro Norteamericano* (Texto de Marco de Marinis) Práctico grupal

Lunes 28/10: Teatro de la Posmodernidad: *Marat-Sade*. Peter Weiss.

Viernes 1/11 2o parcial individual. Escrito. (Incluye: Lorca, Meyerhold, Brecht, Beckett)

Lunes 4/11: Recuperatorio de prácticos

Viernes 8/11: Recuperatorios 2o parcial

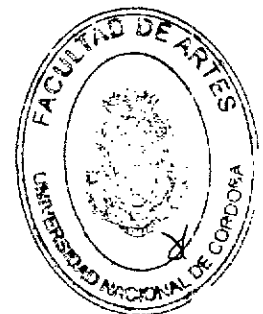
Lunes 11/11: Coloquio: Las figuras femeninas en el Teatro.

Viernes 15/11: Cierre de cuatrimestre. Firma de libretas.

Profesora Titular: Mónica Flores.

Córdoba, 10 de Marzo 2019

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
HCD

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

Universidad Nacional de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Teatro

Carrera/s: PLAN 2016

Asignatura: ACTUACIÓN II 3009.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Rodrigo Cuesta

Prof. Asistente: Natalia Degenaro

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Candelaria Saldaño Vicente / Gonzalo Parejas / Agustina Sidorowicz / Facundo Rojas / Jazmín Cabrera / Ana Luz Coronel / Valentina Chudnobsky

Adscripta: Daniela Fontanetto

Distribución Horaria

Régimen Anual

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

Consultas: miércoles de 11hs a 12hs. / jueves de 10hs. a 11hs.

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

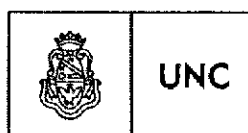
CRONOGRAMA

1	20 Mar	Clase presentación / Clase práctica	Presentación de la materia: docentes a cargo, adscriptos y ayudantes alumno / Presentación de Programa – Desarrollo- Metodología/ Contenidos / Clase Diagnóstico
2	27 Mar	Clase práctico-teórica	Entrenamiento /Potencialidad creadora del cuerpo / Dinámicas Espaciales / Acción y proyección de la acción (Unidad I)
3	3 Abril	Clase práctico-teórica	Entrenamiento /Reconocimiento de las problemáticas de actuación / La voz, cadencia, cualidad / Denotación y connotación (Unidad I)
4	10 Abril	Clase práctico-teórica	Entrenamiento / Clase dividida en dos grupos / reconocimiento,

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

			del espacio y del otro sin el sentido de la vista / Dictado del Práctico N°1(Unidad I)
5	17 Abril	Clase práctico-teórica	Mecanismos grupales de coordinación de distintos ritmos y frecuencias/ Acciones paralelas-simultaneidad/ problemáticas de actuación (Unidad I, II)
6	24 Abril	Clase práctico-teórica Entrega de Práctico N°1	Concentración y atención/ Conciencia y regulación de la energía, su consecuencia en el otro/ Coreografías. Figura y fondo (Unidad I, II)
	01 Mayo	-----	Feriado Nacional
7	08 Mayo	Clase práctico-teórica Recuperatorio Entrega de Práctico N°1	Improvisación. Reglas de la improvisación. Pautada y libre. /Roles y personajes. (Unidad II)
8	15 Mayo	Clase práctico-teórica	Acciones físicas/ Partitura de acciones físicas/ Aproximación a la escena/ Estructura dramática. (Unidad II)
-	22 Mayo	-----	Exámenes Turno Especial de Mayo
9	29 Mayo	Clase práctico-teórica	Acciones físicas/ Partitura de acciones físicas/ Aproximación a la escena/ Estructura dramática. / Dictado de Parcial N°1 y Trabajo Práctico N°2 (Unidad II)
10	05 Junio	Clase práctico-teórica	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad III)
11	12 Junio	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Trabajo Práctico N° 2 (Unidad III)
12	19 Junio	Clase práctico-teórica -	Presentación Preliminar de Trabajo Práctico N°2 (Unidad III)
13	26 Junio	Clase Presentación y Parcial N°1	Clase Presentación y Entrega de Parcial N°1 y Trabajo Práctico N°2
14	03 Julio	Clase Presentación y Parcial N°1 (Continuación)	Clase Presentación y Entrega de Parcial N°1 y Trabajo Práctico N°2. Cierre del Primer Cuatrimestre. Análisis y debate
Receso Invernal			
15	31 Julio	Recuperatorios Clase práctico-teórica	Recuperatorio de Presentación y de Parcial N°1 y Trabajo Práctico N°2 / Comienzo de trabajo con el Texto-Análisis Textual (Unidad IV)
16	07 Ago	Clase práctico-teórica	Texto-Análisis Textual-Actuación de Escena (Unidad IV) Dictado del Trabajo Práctico N°3
17	14 Ago	Clase práctico-teórica	Universos Ficcionales / Lo dicho y lo no dicho / Lo presentado y lo representado / Actuación de Escenas (Unidad IV)
18	21 Ago	Clase práctico-teórica Trabajo Práctico N°3	Entrega del Trabajo Práctico N°3 Propuestas estéticas. La mirada del director / Actuación de Escenas (Unidades V)
19	28 Ago	Clase práctica-teórica	/ Texto / Dramaturgia/ Actuación y Dirección (Unidades V) Dictado

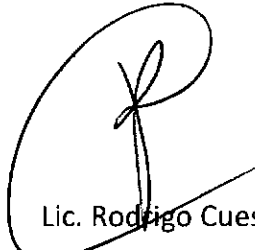

Universidad Nacional de Córdoba

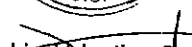

			del Parcial N°2 y Trabajo Práctico N°4
20	04 Sep	Clase práctico-teórica	Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V)
21	11 Sep	Clase práctico-teórica	Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V) El actor y los ensayos
22	18 Sep	Clase práctico-teórica	Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V) El actor y el director
-	25 Sep	-----	Exámenes Turno especial de septiembre
23	02 Oct	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial N°2 / Escenas-texto-actuación-dirección-puesta en escena
24	09 Oct	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial N°2 /Escenas-texto-actuación-dirección-puesta en escena
25	16 Oct	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Parcial N°2 /Escenas-texto-actuación-dirección-puesta en escena
26	23 Oct	Finales /Parcial N°2 y Trabajo práctico N°4 (continuación)	Presentación de Parcial N°2 y Trabajo Práctico N°4
27	30 Oct	Finales /Parcial N°2 y Trabajo práctico N°4 (continuación)	Presentación de Parcial N°2 y Trabajo Práctico N°4
28	06 Nov	Recuperatorio Parcial N°2 y Trabajo práctico N°4	Recuperatorios y revisiones generales de la materia
29	13 Nov	Clase final	Cierre de la materia / Firma de libretas

Lic. Rodrigo Cuesta

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
KCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico:

Carrera/s: Licenciatura en teatro (PLAN 2016)

Asignatura: CUERPO Y MOVIMIENTO II 3010

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Graciela Mengarelli

Prof. Adjunto: Adrián Andrada

Ayudante Alumna: Catalina Pereira T.

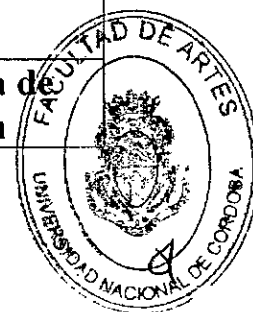
Distribución Horaria

Turno mañana: Lunes de 12 a 15hs.

Reunión cátedra: Martes de 14 a 17hs.

CRONOGRAMA

Fecha	Actividad
<u>18 de marzo de 2019</u>	Práctica Técnicas corporales de educación eutónica orientadas al actor
<u>25 de marzo de 2019</u>	Práctica Técnicas de danza teatro. Entrenamiento y criterios de Espacio-Tiempo. Composición.
<u>8 de abril de 2019</u>	Teórica Concepto de material, elementos de confección, codificación de los mismos y clasificación.
<u>15 y 22 de abril de 2019</u>	Práctica y Teórica Las acciones físicas de Laban como elemento estructurante del fenómeno teatral, el movimiento, las direcciones, la fluencia.
<u>29 de abril y 6 de mayo 2019</u>	Trabajo Práctico N° 1: muestra de escenas a partir del trabajo con

Universidad
Nacional
de Córdoba

	estructura ósea(UNIdad 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)
6 de mayo 2019	Feriado
8 y 15 de mayo de 2019	Práctica-Peso Técnicas del contacto con el otro orientadas al desarrollo actoral. Apropiación de la ejercitación en Contact Improvisation
27 de mayo de 2019	Teórica/Práctica La voz y el texto como materia sonora participante en la composición.
3 y 10 de junio de 2019	Práctica Feldenkrais Trabajo sensorio-perceptivo de contacto a partir de cañas de bambu
17 y 24 de junio de 2019	Escenas grupales en los espacios públicos de ciudad universitaria, cercanos a la escuela de arte. Teatrino
1 de julio de 2019	Parcial N°1: Teórico Cuerpo In-cierto-Elina Matoso Dominio do Movimiento-Laban Entre o ator y o performer- Matteo Bonfitto-Brasil -2012
5 de agosto de 2019	Práctica-Huesos y musculatura- La Performance- Qué son y porqué conocer los estudios sobre performance
12 de agosto de 2019	Teórica-Principios que retornan Restauración de la conducta, hacia una poética de la performance hoy.
28 de agosto de 2019	Trabajo práctico N°2 : UNIDAD III
2 de septiembre de 2019	Teórico/práctica Material fílmico de performance Entrenamiento implementando principios de la performance
9 de setiembre de 2019	Clase teórica de diversos directores, Brook, Barba, Bausch, Richard Schechner (Ed. Libros Del Rojas)

Universidad
Nacional
de Córdoba

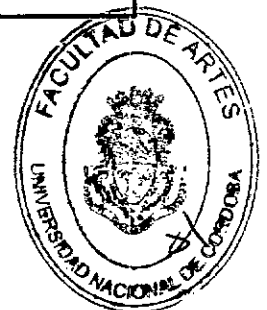
CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico:
Carrera/s: PLAN 2016
Asignatura: VOZ Y LENGUAJE SONORO II *30h.*
Equipo Docente: - Profesores:
Prof. Titular: Prof. Evert Formento
Prof. Asistente: Lic. Mariel Serra
Ayudantes Alumnos y Adscriptos:
Ayudantes Alumnos:
Adscriptos: Lic. Valentina Calvimonte
Distribución Horaria

Turno mañana: miércoles de 8,30- 11,30

CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

CLASE	FECHA	UNIDAD	Prácticos o parciales
1.	20/3/2019	Presentación de la materia	Entrega del T. P. N° 1 (<i>Guía de evaluación Vocal</i>)
2.	27/3/2019	U.1	
3.	3/4/2019	U.1	
4.	10/4/2019	U.1	Recolección del T. P. N° 1 Entrega del T.P. N° 2 (<i>Un sist. de análisis acústico.</i>)
5.	17/4/2019	U2	
6.	24/4/2019	U.2	Recolección T.P. N° 2 (<i>Un sist. de análisis acústico.</i>)

Universidad
Nacional
de Córdoba

7.	1/5/2019	Día del trabajo	
8.	8/5/2019	U.2	Entrega del T.P. N°3 (<i>Precaentamiento vocal</i>)
9.	15/5/2019	U.2	
	22/5/2019	Turno especial de exámenes (Semana de Mayo)	
10.	29/5/2019	U.3	T.P. N°3 (<i>Precaentamiento vocal</i>)
11.	5/6/2019	U.3	T.P. N°3 (<i>Precaentamiento vocal</i>)
12.	12/6/2019	U.3	T.P. N°3 (<i>Precaentamiento vocal</i>)
	19/6/2019	U.3	
13.	26/6/2019	U.3	T.P. N°3 (<i>Precaentamiento vocal</i>) Entrega del Práctico N° 4 (<i>Nochera</i>)
14.	3/7/2019	U.3	Repaso para el Primer parcial/
	10/7/2019	Receso invernal	
	17/7/2019	Receso invernal	
	24/7/2019	Turno de exámenes de julio	
15.	31/7/2019	U.3	Primer parcial

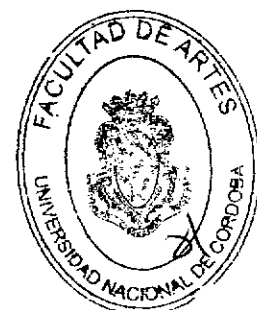

Universidad
Nacional
de Córdoba

16.	7/8/2019	U.3	T.P N° 4(Nochera) Entrega del T.P. N° 5 (Una propuesta...) Entrega del segundo parcial
17.	14/8/2019	U.3	T.P N° 4 (Nochera)
18.	21/8/2019	U.3	T.P N° 4 (Nochera)
19.	28/8/2019	U.3	T.P. N° 4(Nochera) /
20.	4/9/2019	U.3	T.P N° 4 (Nochera)
21.	11/9/2019	U.3	T.P N° 5(Una propuesta...)
22.	18/9/2019	U.3	T.P N° 5 (Una propuesta...) Recolección del segundo parcial
	25/9/2019	Turno especial de exámenes (Semana del estudiante)	
23.	2/10/2019	U. 4	T.P N° 5(Una propuesta...)
24.	9/10/2019	U. 4	T.P N° 5(Una propuesta...)
25.	16/10/2019	U.4	T.P N° 5(Una propuesta...)
26.	23/10/2019		T.P N° 5(Una propuesta...)
27.	30/10/2019		Entrega de notas del segundo parcial/ Notas del año/Casos particulares
28.	6/11/2019		Recuperatorios de parciales y /o prácticos

Universidad
Nacional
de Córdoba

29.	11/11/2019	Cierre de la materia y firma de libretas	
-----	------------	---	--

VOZ Y LENGUAJE SONORO II

SEGUNDO AÑO DE LA LICENCIATURA EN TEATRO
FACULTAD DE ARTES –UNC

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

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

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

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. |

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad III

Los refinamientos vocales de la actuación

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

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

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.

Sataloff, R. (1998). *Vocal Health and Pedagogy*. San Diego: Singular Publishing Group, Inc.

Sataloff, R., Spiegel, J. R., & Caputo Rosen, D. (1998). The Effects of Age on the Voice. En R. T. Sataloff, *Vocal Health and Pedagogy* (E. Formento, Trad.). San Diego: Singular Publishing Group.

Segre, R., & Naidich, S. (1981). *Principios de foniatría para alumnos y profesionales de canto y dicción*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

Titze, I. (2000). *Principles of Voice Production*. Iowa City: National Center for Voice and Speech.

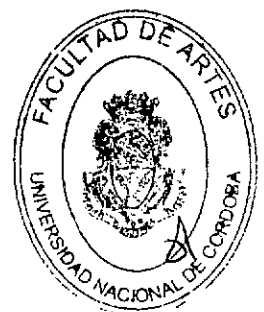
Universidad
Nacional
de Córdoba

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y AMPLIATORIA

- Alexander, M. (1979). *La resurrección del cuerpo*. Buenos Aires: Editorial Estaciones.
- Barlow, W. (1991). *El principio de Matthias Alexander*. Barcelona: Ediciones Paidós.
- Berry, C. (2006). *La voz y el actor*. Barcelona: Alba Editorial.
- Davini, S. (2007). *Cartografías de la voz en el teatro contemporáneo*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
- Formento, E. (s.f.). *Apunte de la materia "Voz y Lenguaje Sonoro II", última versión*.
- 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.
- Morrison, M., & Rammage, L. (1996). *Tratamiento de los trastornos de la voz*. Barcelona: Masson, S. A.
- Sataloff, R. (1998). *Vocal Health and Pedagogy*. San Diego: Singular Publishing Group, Inc.
- Sataloff, R., Spiegel, J. R., & Caputo Rosen, D. (1998). The Effects of Age on the Voice. En R. T. Sataloff, *Vocal Health and Pedagogy* (E. Formento, Trad.). San Diego: Singular Publishing Group.
- 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. (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.

BIBLIOGRAFÍA AUXILIAR Y DE CONSULTA

Universidad
Nacional
de Córdoba

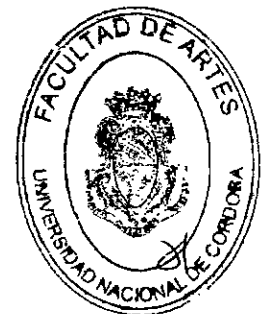

- Allasia, C., Ponchione, F., Morteo, & G.R. (1977). *Manuale aperto di animazione teatrale*. Torino: Tomaso Musolini Editore.
- Appelman, R. (1967). *The Science of Vocal Pedagogy*. Bloomington: Indiana University
- Appelman, R. (1967). *The Science of Vocal Pedagogy*. Bloomington: Indiana University 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>
- 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.

Evart Formento
EVART FORMENTO

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19

HCD

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 2019

Departamento Académico: DEPARTAMENTO DE TEATRO

Carrera/s: Lic. en Teatro.

Asignatura: DISEÑO ESCENOGRÁFICO I 3012

Equipo Docente:

Prof. Adjunto:

Zulema I. Borra.

- Ayudantes Alumnos:

Ayudantes Alumnos: Ranzuglia Gabriela.

Distribución Horaria

Turno único: Martes 13 a 16 hs.

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.

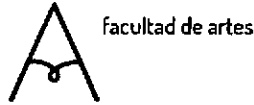
Organización de los elementos plásticos visuales en la tridimensión.

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.

El Diseño y las artes visuales en el teatro funcionan como una interpretación artística del texto, tendiendo a lograr cada vez mayor autonomía. Desarrollando la noción de

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:

- Apropiarse 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

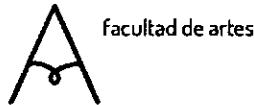
Eje temático II: El objeto como protagonista en la escena.

OBJETIVOS:

Ampliar el bagaje de conocimientos sobre diseño, incluyendo la escultura y el arte objetual.

Realizar diseños e instrucciones programadas de objetos de utilidad multifuncionales y o 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:**Maqueta 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:

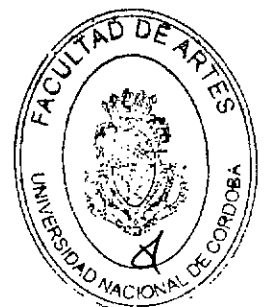
- Incidencia de la luz sobre la composición: la teoría de color luz y color pigmento de Harald Küpers.
- Interrelación color luz, color pigmento. Micro texturas superficiales.

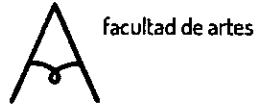
Eje temático: Movimiento, frecuencia, ritmo de la imagen visual en la puesta en escena.

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

- **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 temático VII: Soñando moradas.

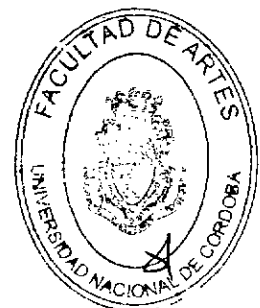
Objetivos específicos:

- **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.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

E.T.II:

- Manfred, Maier; "Procesos de proyectación y configuración"
- 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. Hüllmann 2009

M. Pastoreau; "Diccionario de los colores" Paidós 2009

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).

Derrida J. "Los márgenes de la filosofía" Edit. Cátedra 2008.

Dubatti J. " Filosofía del teatro" Edit. Atuel 2007.

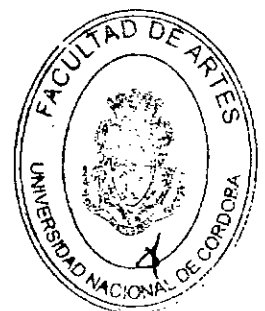
"Teatro y producción de sentido político en la pos dictadura "Edit. 2001.

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 estética del arte y el diseño de imagen y sonido" C.P.67 1992

teatro

facultad de artes

PROPUESTA METODOLÓGICA o ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.

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:

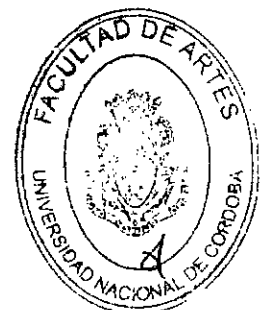
Autoevaluación, "El portafolio" que permitirá la reconstrucción del proceso de aprendizaje por parte del alumno.

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.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

-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 acuarelables, 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

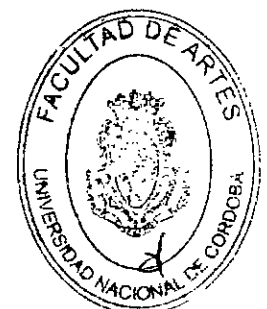
1ER SEMESTRE:

Abril – Mayo: Eje Temático I y II

Junio: E.T. III

Evaluación teórica de los contenidos desarrollados.

ENTREGA DE CARPETA DE DIBUJO

El 1º Trabajo Práctico tiene como objetivo hacer una evaluación diagnóstica. Se recuperan elementos de la alfabetización visual, composición, espacio escénico, semiótica. En el planteo teórico se aborda la relación Arte y Política; allí se solicita la elaboración de un mensaje para representar una escena corta en espacios de la ciudad universitaria y/o en *las marchas* como modalidad de intervención urbana.

En el 2do Trabajo Práctico se plantea transponer el diseño de la escena creada a una sala teatral. Se utiliza la caja grilla, como cubo escénico la cual puede trasladarse a distintos espacios. Se sugiere el uso de la parrilla, luces y proyecciones. Se realizan registros fotográficos de la maqueta con luces Iluminación, Planta, corte, materiales utilizados. Presupuesto aproximado. Todo el proceso se completa en un Informe que da cuenta de la temática y fundamentación de la codificación visual del tema. En el planteo teórico abordamos la Introducción y características del Diseño Escénico y Fundamentos estéticos del Diseño Escenográfico referenciándonos a Arturo Nava Astudillo. Asimismo se introduce a conceptos de la teoría del color luz desde la perspectiva de Haralds Küppers y su interrelación con el modelo de color pigmento de J. Albert.

En el 3er Trabajo Práctico se completa el book, -imágenes, fotografías, textos- en esta instancia ponemos en foco la instalación del cuerpo del actor en el espacio; desde dónde lo miramos, aplicando nociones de fotografía planos, enfoques. Lo que el actor diseña con su postura, nodos, fuerzas visuales. Se indaga en el polémico concepto de *estilo* partiendo de etnias, movimientos artísticos, culturas, épocas para producir un vestuario un maquillaje y una ambientación. En el planteo teórico se sitúa el cuerpo del actor como escultura y la perspectiva teórica de Rudolf Arnheim en su ya clásico El poder del centro: Estudio sobre la composición en las artes visuales; así como también Miseria de la comunicación visual. La reducción de la estructura estética de Dieter Yunker, para ver un panorama de los movimientos artísticos del siglo xx y sus cambios estructurales. Se destaca la noción de estructura y los modos en que se manifiesta.

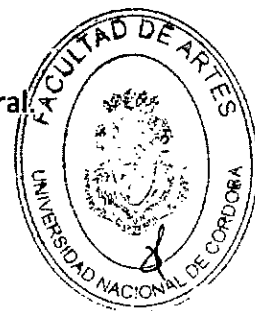
-receso por vacaciones de invierno-

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

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Noviembre: E.T. VII Proceso de maqueta Entrega.

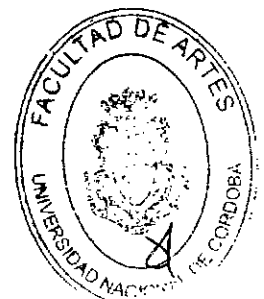
Evaluación teórica de los contenidos desarrollados

El 4to Trabajo Práctico se desarrolla en un proceso que llamamos historieta teatral; Consiste en contar una historia con actores, partiendo de un texto teatral o poético o un concepto que se desarrolle intertextualmente. Se representa en una secuencia de escenas, que permiten ver en los actores el uso del espacio, la interacción con los objetos, la partitura de movimientos. En el abordaje teórico nos referenciamos al modelo del story board que se usa en cine, comics e historietas; analizando los elementos y recursos expresivos propios del género. La sintaxis de la imagen, Introducción al alfabeto visual de Donis A. Dondis y Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido de Guy Gauthier son las lecturas de referencia.

El 5to Trabajo Práctico consiste en diseñar y producir el modo en que se llevaría la historieta a una sala; supone el planteo de una escenografía coherente y funcional para el desarrollo de una puesta en escena. De esta escenografía sólo se presentará la maqueta. Se pueden usar luces y proyecciones. Volvemos al texto, allí se hacen lecturas en tres niveles: 1º literal, 2º contextual, 3º mitológico. Estos niveles de lectura se traducen visualmente en a) Ilustración bidimensional, b) Ilustración tridimensional y c) Carcasa de escena. Metodología que sugiere Breyer, con el objeto a fin de lograr una síntesis que facilite el planteo escenográfico. Antonine Artaud refiere poéticamente a ello: "Teatro como expresión en el espacio" y "...una poesía en el espacio..." en El Teatro y su doble. Tal la idea que anima el concepto de escenografía fundante que sostiene Gastón Breyer en "La escena presente". En el planteo teórico nos apoyamos en los textos citados más "Manual práctico del Diseño Escenográfico" de Xóchitl González. En la instancia de Coloquio se fundamenta conceptualmente la propuesta, cada elemento que compone la escenografía debe tener una razón de ser, se describe el proceso creativo y las conclusiones a las que se arriba.

PRODUCCIÓN FINAL

Lic. y Prof. Zulema I. BORRA

Universidad
Nacional
de Córdoba

Departamento Académico: Teatro

Carrera/s: PLAN 2016

Asignatura: Diseño Escenográfico I

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Zulema I.BORRA

Prof. Asistente: Analía B.Juan

Distribución Horaria

Turno único: Martes 13-a-16.hs. zuborra@gmail.com

CRONOGRAMA 2019

Fecha	Actividad: 1° SEMESTRE
26/3	Presentación de la cátedra. Cronograma. Actividad de diagnóstico. Eje temático I: Elementos del Diseño Arte y política. Inicio del proceso de Dibujo creativo.
09/4	Eje temático I: Elementos del Diseño Revisión según Sintaxis de la imagen de elementos morfológicos, dinámicos, escalares. Espacio escénico aplicados al TP 1- Proceso de dibujo
16/4	: Eje temático I: Elementos del Diseño Propuestas de escenas aplicación de conceptos compositivos.
23/4	Eje temático I: Elementos del Diseño Presentación TP1 e informe. Evaluación y devoluciones .Registro fotográfico.
30/4	Eje temático II: El objeto como protagonista en la escena. Proceso de Dibujo
07/5:	Eje temático II: El objeto como protagonista en la escena. Proceso de Dibujo.
14/5:	Eje temático II: El objeto como protagonista en la escena. Consignas TP2
21/5:	TURNO DE EXAMENES
28/5	Presentación TP2 e Informe. Proceso de Dibujo.
04/6:	Eje temático III: Hacia una dramaturgia de la imagen. Proceso de Dibujo.
11/6:	Eje temático III: Hacia una dramaturgia de la imagen. Consignas TP3
18/6	:Eje temático IV: Color luz y atmósfera teatral
25/6:	Eje temático IV: Color luz y atmósfera teatral. : Presentación TP3 e Informe.
02/7	: 1° Parcial.

Universidad
Nacional
de Córdoba

2° SEMESTRE	
30/7:	Eje temático V: Movimiento, frecuencia, ritmo de la imagen visual en la puesta en escena. Proceso de Dibujo. ConsignasTP4
06/8:	Eje temático V: Movimiento, frecuencia, ritmo de la imagen visual en la puesta en escena. Proceso de Dibujo. PropuestasTP4.
13/8	Eje temático V: Movimiento, frecuencia, ritmo de la imagen visual en la puesta en escena. Presentación y evaluación T.P.4.
20/8	Eje temático VI: Evolución del espacio escénico
27/8	Eje temático VI: Evolución del espacio escénico. Monografía
03/9	Eje temático VI: Evolución del espacio escénico
10/9	Eje temático VI: Evolución del espacio escénico. Caja grilla. ConsignasT.P.5.
17/9	TURNO DE EXAMENES
23/9	Eje temático VII: Soñando moradas. PropuestasT.P.5.Maquetas.
01/10	Eje temático VII: Soñando moradas. Presentación y evaluación T.P.5.Maquetas.
08/10	Eje temático VII: Soñando moradas. Presentación y evaluación T.P.5.Maquetas.
15/10	2° Parcial
22/10	RECUPERATORIOS
29/10:	COLOQUIOS
05/11	COLOQUIOS
12/11:	Firma de libretas

1- Bibliografía Ampliatoria

Bou

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/11
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 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO: TEATRO**

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

Plan: 16

Asignatura: ESCENOTECNIA II 30x3

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lilian Mendizabal

Adscripto: Agustina Marquez
Salome Kuitca

- Ayudantes Alumnos:

Richard Agüero Pineyro
Sol Magliano
Gabriela Ranzuglia

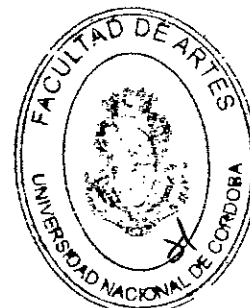
Distribución Horaria

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

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

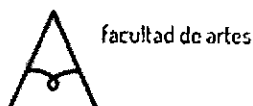
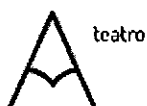
Fundamentación:

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 cartapesta (papel) hasta la incorporación de nuevas tecnologías, que contienen en su apropiación técnico/resolutivas, la capacidad de generar nuevas poéticas para el hacer teatral.

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.

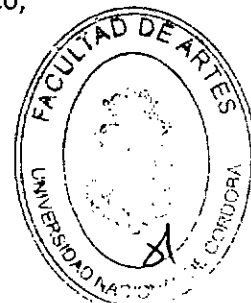
Los contenidos de tipo conceptual condicionarán todo el proceso práctico que se llevará a cabo en el aula. Ambos bloques están referidos a la investigación del lenguaje escénico como producción artística.

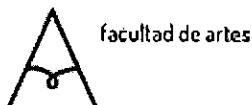
Presentación:

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 técnicas 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,

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

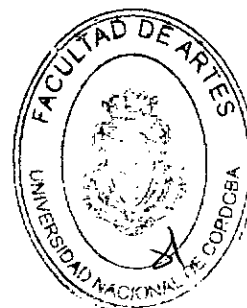
Unidad II: La Materialidad

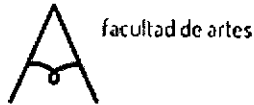
- Materialidades y posibilidades de expresión
- La materialidad y su semántica: indagación de las posibilidades expresivas del soporte.
- Desarrollo de técnicas de trabajo para la construcción de objetos
- Construcción del objeto escénico
- Poética y función del objeto escénico

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
- 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

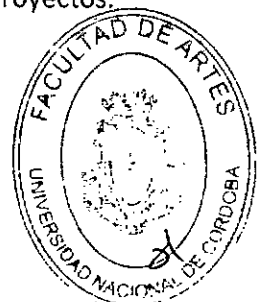
La modalidad de las clases será principalmente práctica y con aportes desde lo teórico, requiriendo que en ocasiones el espacio áulico sea taller de realización y experimentación. También se realizarán trabajos de observación a fin de recabar información que luego será utilizada como material de reflexión en clase.

Se trabajará individualmente a fin seguir procesos personales 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.

Bibliografía unidad I

Apunte digital de cátedra, 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 cátedra, compilado.

Santiago Vila, "La Escenografía" Cine y Arquitectura, Ed. Cátedra, Madrid 1997

Aires – 1998

Beatriz Trastoy y Perla Zayas de Lima, Los lenguajes no verbales en el teatro argentino Ed.

Uba - Universidad de Buenos Aires, 1997

Bibliografía unidad III

Apunte digital de cátedra, compilado.

Juliane Rebentisch, Estética de la Instalación, Ed. Caja negra, 2018.

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 cátedra, compilado.

Javier Francisco "El espacio escénico como significante", Ed. Leviatán, Buenos Aires

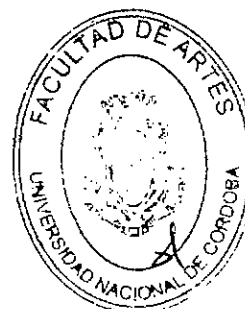
Bachelard, Gaston. La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica, México, 1975

Bibliografía unidad V

Apunte digital de cátedra, compilado.

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

teatro

facultad de artes

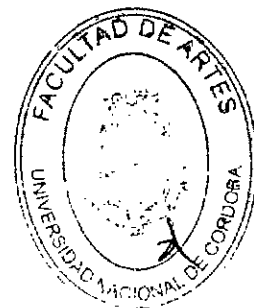
Bibliografía en soporte virtual

<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, Lászlo Molí-Nagy, Francis Picabia, Tchelitceff, Kandinsky, Yanis kokkos, Luciano Damián, Claude Lemaire, J. Svoboda, Bob Wilson, Laura Iturralde, Ana Duarte, Montse Piñeiro, Ana Tusell, Es Devlin, Victorina Durán

teatro

facultad de artes

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.

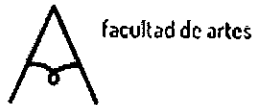
Requisitos de alumno Regular:

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.

Distribución Horaria:

Día de clase: Viernes de 12 a 15 hs.	Horario de consulta: Permanente atención virtual y presencial los Jueves de 11 a 13 hs y Viernes de 15 a 16 hs.
--	---

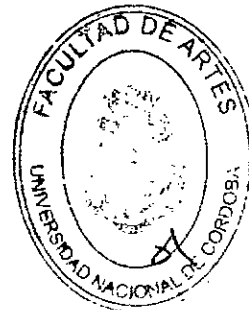

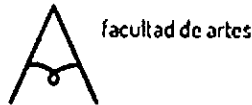
Modalidad de examen libre

Realización Aplicada I - 2019

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).
2. Monografía sobre materialidad, a consultar con la cátedra de una extensión mínima de 5 páginas, espaciado 1,5, time new Román 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 referenciada 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.

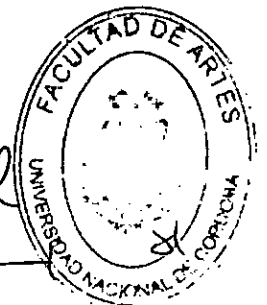
Cronograma tentativo: Escenotecnia II – 2019

Marzo 22	Presentación de la materia, <u>pedido de material</u> para realización de mascara + elección de texto. Proyección de trabajos.
marzo 29	clase taller realización de la máscara BASE Y CARTAPESTA
abril 5	clase taller realización de la máscara BASE Y CARTAPESTA
abril 12	realización de la máscara BASE Y CARTAPESTA- pedir material para valija. TP2 (5 de mayo) Entrega de consignas TP3
Abril 19	Viernes santo - feriado
Abril 26	Teórico: tema La instalación como discurso espacial. Materialidades y materia sustentable - Entrega de consignas TP 4
Mayo 3	clase taller - calificación de máscara TP1 - realización valija TP2
Mayo 10	Clase taller – realización de valija
Mayo 17	calificación del Practico Valija - TP 2 - Consignas de Informe N°1 sobre artista instalación.
Mayo 24	semana de mayo - examen
Mayo 31	Teórico: el arte en la historia
Junio 7	clase taller - Entrega de Informe N° 1
Junio 14	Parcial escrito I - La máscara y el espacio urbano como soporte escenográfico
Junio 21	calificación de Proyectos de Instalación - TP 4
Junio 28	calificación de Proyectos de Instalación - TP 4
Julio 5	Trabajo en clase de preproducción para los proyectos
Julio 12/19	Receso
Julio 26	Semana de exámenes
Agosto 2	Recuperatorio 1º parcial - Entrega de TP 3
Agosto 9	clase taller - realización del objeto
Agosto 16	clase taller - realización del objeto
Agosto 23	clase taller realización del objeto Realización y emplazamiento del objeto - Calificación TP 5
Agosto 30	clase teórica: Procesos de producción de Puesta en función de la materialidad Entrega de consignas de TP 6
Septiembre 6	Realización del objeto escenográfico en escala
Septiembre 13	Presentación con Calificación de proyecto escenográfico -
Septiembre 20	Pre Producción y logística TP 6 -
Septiembre 27	Semana de exámenes
Octubre 4	Clase taller realización marioneta u objeto
Octubre 11	clase taller realización marioneta u objeto - Entrega informe N° 2
Octubre 18	calificación realización marioneta TP 7 - Consultas parcial II
Octubre 25	Parcial escrito II: La Producción escenográfica y el teatro de objetos.
Noviembre 1	Recuperatorio para prácticos
Noviembre 8	Recuperatorio Parcial N° 2
Noviembre 15	Firma de libretas – entrega de actas promoción – fin de clases
Nov./Dic.	Exámenes

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
HCD

10

Liliana Berdighel

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: Lic. en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: TALLER DE COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA II
2014 ✓

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunto a cargo: Adrián Andrada

Prof. Asistente: Gabriela Aguirre

- Ayudantes Alumnxs y Adscriptxs:

Ayudante Alumno: Gabriel Alderete, Sergio Salcedo

Ayudante Alumna: Valentina Afranchino

Distribución Horaria

Turno único: Jueves de 8:30 a 12:30hs.

Horario de consulta: Jueves de 12:30 a 13:30hs

adrianandrada@artes.unc.edu.ar

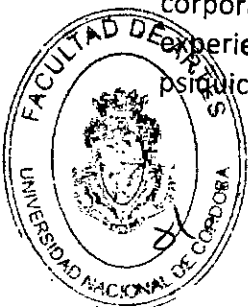
gabrielaaguirre@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

1- Enfoque:

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,

Universidad
Nacional
de Córdoba

Como su nombre lo sugiere este espacio curricular es un taller, el que, más allá de su definición como categoría, en un diseño académico es una manera muy acertada de poder definir y nombrar al procedimiento de encauzar 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 éste 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", cómo 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.

2- Objetivos

Objetivos Generales

- Entender la construcción escénica como operatoria compositiva integral de la parte hacia el todo.
- Comprender el trabajo actoral como operatoria escénica.
- Valorar a la representación como la estructuración estética de una particular visión del mundo.

Objetivos específicos

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

3- Contenidos

Se propone un trabajo procesual atravesado por cuatro unidades de contenido que funcionan transversalmente en bloques.

- 1) Entrenamiento físico
- 2) Improvisación/ Composición
- 3) La producción como proceso
- 4) La producción como resultado

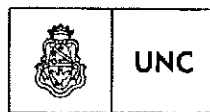

teatro

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

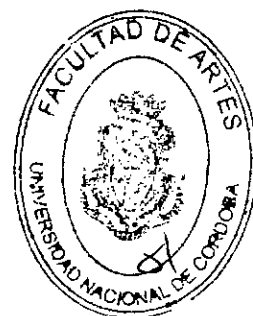
(Plataforma de improvisación) Estructuras y criterios compositivos dramatúrgicos.

La Producción como proceso

- Reconocimiento de distintos modelos y procedimientos metodológicos de creación colectiva.
- Análisis y reflexión sobre los principios éticos políticos de creación colectiva 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 Utería
 - ❖ 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 material escénico alcanzado
- Análisis y reflexión del proceso productivo a nivel individual y a nivel grupal.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Análisis del funcionamiento de las comisiones.
- Reconocimiento de las capacidades teatrales adquiridas durante la experiencia.

4- Bibliografía obligatoria

ALEGRET, Mauro (2016). La creación colectiva en el teatro de Córdoba. Telón de Fondo N° 24. Recuperado de [http://www.telondelfondo.org/ numero24/articulo/629/la-creacion-colectiva-en-el-teatro-de-cordoba.html](http://www.telondelfondo.org/numero24/articulo/629/la-creacion-colectiva-en-el-teatro-de-cordoba.html).

ARGÜELLO PITT, Cipriano (2009) "El nosotros infinito. Creación colectiva y dramaturgia de grupo" en Revista El Picadero n° 23.

BARTIS, Ricardo (2009) *Cancha con niebla*. Buenos Aires: Atuel.

FÉRAL, Josette (2003) "Sobre la teatralidad" Cuadernos de teatro XXI. Ed. nueva generación.

HALAC, Gabriela (2006) *El teatro independiente en Córdoba. Memoria e identidad*. Cuadernos del Picadero (n° 11).

HANNA, Andrea (2014) *El rol del productor en el teatro independiente*. Publicado en Diseños escénicos innovadores en puestas contemporáneas. Bs As: Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N° 50. Disponible en http://fido.palermo.edu/servicios/dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=471&id_articulo=9424

HANNA, Andrea *Productores teatrales* Bs As: Revista teatral Fonámbulos n° 6 Disponible en <http://funambulosnotas.blogspot.com.ar/2011/06/produccion.html>

HORMIGÓN, Juan Antonio (2002) *Trabajo dramático y puesta en escena* Madrid: ADE

IRAZABAL, Federico (2009) "De la reacción a la técnica" en Revista El Picadero n° 23.

LEÓN, Federico (2005) "Registros" Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

MENDOZA CRISTINA (2009). *Proceso de creación coreográfica*. Buenos Aires: Lozada

RIZK, Beatriz (1991) *Buenaventura: la dramaturgia de la creación colectiva*. México: Escenología.

SCHER, Edith (2005) "Producir en grupo: una historia que se repite" en Revista El Picadero n° 13.

VIDEOS DE REFERENCIA:

Abecedario de Guilles Deleuze (la idea):

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

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

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

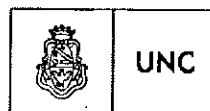
Rafael Spregelburd. Ted x buenos Aires

<https://www.youtube.com/watch?v=8EEZdO0KAGO>

Documental 1991. Pina Bauch

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

Entrevista Elena Katz

<https://www.youtube.com/watch?v=XLJ6uFIODng>

5- Bibliografía Ampliatoria

ARGÜELLO PITT, Cipriano (2006) *Nuevas tendencias escénicas. Teatralidad y cuerpo en el teatro de Paco Giménez* Córdoba: Documenta.

BADIOU, Alan (2012) *Imágenes y palabras (escritos sobre cine y teatro)* Buenos Aires. Manantial.

BENJAMIN, Walter (2008) *Atlas. La obra de arte en la época de la reproductividad técnica.* Madrid: Abada.

PAVIS, Patrice (2000) *El análisis de los espectáculos* Barcelona: Paidós.

SERRANO, Raúl (2004) *Nuevas Tesis sobre Stanislavski.* Buenos Aires: Atuel.

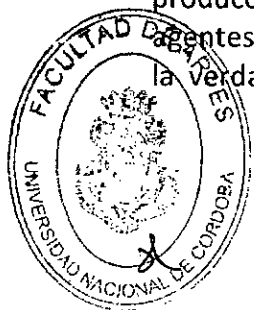
TRASTOY, Beatriz y ZAYAS DE LIMA, Perla (1997) *Los lenguajes no verbales en el teatro argentino* Bs As: UBA.

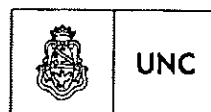
6- Propuesta metodológica:

Describir este espacio en términos investigativos, sugiere también el estudio de un modo metódico para resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. 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 alumnx, pensando en el recorrido académico y la instancia en el que el alumnx se encuentra, es decir atendiendo al deseo del actuar y mostrar como acción de corroborar lo aprendido, se propone experimentar lo más intrínseco a nuestra disciplina: la función ante un público (sea externo a la comunidad universitaria o no, lo que se determinará durante el recorrido de la cátedra).

Para llevarlo a cabo se piensa en el método de *creación colectiva* como modo de operación en la búsqueda de material creativo para dar forma a un montaje colectivo que permita a su vez destacar también el recorrido personal. Será fundamental analizar, cuestionar y trabajar nociones motoras de la creación colectiva como método y poética en torno al trabajo democrático, el conjunto y lo colectivo en función de la creación de las ideas; el cuestionamiento al directorx/autorx como poseedorx del sentido; la distribución horizontal de tareas propias de la producción teatral. Para ello se trabajará durante el cursado en la asignación de roles precisos para la organización y realización de la/s producción/es final/es. El teatro independiente en la ciudad de Córdoba precisa de agentes que sean actores y realizadores a la vez, entendiendo un doble rol que garantiza la verdadera concreción de los proyectos. Así, cada alumnx deberá asumir un rol de

Universidad
Nacional
de Córdoba

producción además de su rol actoral, para luego poder realizar un informe sobre esa experiencia.

Otra propuesta de esta cátedra se apoya en el pedido sistemático a alumnxs de la elaboración de un registro de sus procesos de construcción escénica. En este sentido alimenta lo propuesto por Bartís (2003:67) para quien el ensayo es “como una especie de estallido, de pura intensidad, de pura búsqueda”. Por lo tanto, su registro es difícil pero completamente necesario. Al registrarlo, lo que se rescata es “la intensidad de algunos momentos. No se desarrolla la legalidad de las circunstancias ni de lo previo al ensayo, se introduce [al registro] el momento en su plenitud, en su nivel más alto”. Así, lxs alumnxs no deberán enumerar exhaustivamente las circunstancias que dieron pie a la escena o el conflicto en términos descriptivos, sino el recorrido de su partitura escénica, producto del hallazgo de elementos efectivos para el hallazgo de sentido escénico.

Para la comunicación se utilizará la red virtual (grupo cerrado de Facebook) como plataforma de intercambio de materiales y avisos urgentes; y los emails institucionales declarados en el inicio de este programa como vía individual de contacto.

7- 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 ésta 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 escenas 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.

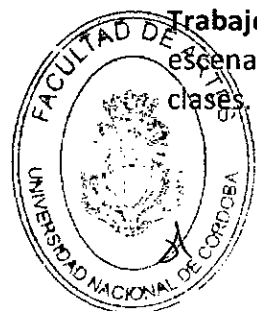
Se realizan tres tipos de evaluación:

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

En segunda instancia, la evaluación formal se realiza a partir de:

Clases evaluativas: en las mismas se evaluará individualmente la presencia y participación activa, pudiendo ser calificado según escala de aprobado/desaprobado. Las clases evaluativas están explicitadas en el calendario presente al final de este documento. Si por motivos ajenos a la cátedra esas fechas tienen que ser modificadas se informará oportunamente durante el dictado de clases.

Trabajos Prácticos: serán dos TPs al año. En ambos se solicitará la presentación de una escena grupal, acorde a los contenidos vistos y el trayecto expresivo hecho durante las clases. Las fechas de presentación de los TPs están explicitadas en el calendario presente

Universidad
Nacional
de Córdoba

al final de este documento. Si por motivos ajenos a la cátedra esas fechas tienen que ser modificadas se informará oportunamente durante el dictado de clases.

Evaluaciones parciales: serán dos evaluaciones al año. En ambas se solicitará la presentación de una escena grupal acorde a los contenidos vistos y el trayecto expresivo hecho durante las clases, además de la entrega de un análisis teórico crítico/analítico que que dé cuenta de los procedimientos realizados y ponga en diálogo la construcción de la escena presentada con el material teórico ofrecido por la cátedra y/o buscado particularmente (en el caso de la primera evaluación); o un informe explicando y justificando el trabajo de la comisión de producción a la que pertenece el alumnx (en el caso de la segunda evaluación).

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

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

Acorde al régimen vigente, son condiciones para la promoción:

- Tener aprobadas la materia correlativa Taller de composición y producción I y una materia de cada área de primer año.
- Tener el 80% (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.
- Aprobar los TPs con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar las evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).
- Aprobar (con calificación Aprobado) las clases evaluativas.
- Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la promoción.
- Tener una calificación final mínima de 7, esta calificación es un promedio entre las notas de los prácticos, los exámenes parciales y una nota de concepto colocada a fin del cuatrimestre.

Obtendrán la condición de regular aquellos alumnx que:

- Tengan aprobadas o regularizadas las asignaturas correlativas.
- Aprueben los prácticos y evaluaciones parciales con calificaciones iguales o mayores de 4 (cuatro), y con calificación de Aprobado las clases evaluativas.
- 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 alumnx regular.
- La regularización tendrá una validez de 3 años, a partir de que se deja

Universidad
Nacional
de Córdoba

constancia fehaciente de que el alumnx accede a esa condición. Si la fecha de finalización de ese período no coincidiera con una fecha de examen de la materia en cuestión, se extenderá hasta el turno de exámenes subsiguiente.

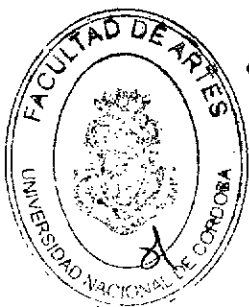
- Al rendir su examen como alumnx regular, deberán presentar sus trabajos para consulta razonablemente antes de la fecha del examen. No se permitirán los exámenes de alumnx sin una consulta previa.
- El examen consistirá en la presentación de una escena de creación colectiva, de 10 a 15 minutos de duración y en un trabajo escrito que dé cuenta acabada del proceso de trabajo e investigación en el que analice la construcción dramática en torno al material teórico de la cátedra.

Exámenes de alumnx 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. Deberá especificar planta de luces, diseño escenográfico, de vestuario, etc., afiches y programas; además de la entrega de un análisis teórico crítico/analítico que dé cuenta de los procedimientos realizados y ponga en diálogo la construcción de la escena presentada con el material teórico ofrecido por la cátedra, explicitando el proceso de construcción de la obra.
- La presentación-examen deberá realizarse ante público.
- El grupo debe estar conformado por un mínimo de seis integrantes.
- Se deberá asistir previamente a dos encuentros de consulta como mínimo.
- Se deberá presentar en los horarios de consulta una carpeta con el desarrollo de un tema correspondiente al programa de la materia.
- Se realizará una entrevista final luego de la presentación.

Asistencias, llegadas tardes, justificaciones, etc.

- Cualquier falta será computada como tal. A fin de justificar inasistencias que sobrepasen el límite fijado reglamentariamente para el régimen promocional, se consideraran justificativos médicos, laborales o de cualquier otro tipo al concluir el año luego de evaluar el rendimiento total del alumnx y solamente en casos puntuales.
- Estarán contemplados los casos de alumnx trabajadores o con familiar a cargo, acorde a la normativa vigente, si su caso está debidamente acreditado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles.
- Hasta 30 minutos después de comenzada la clase se computará media falta, luego de este intervalo se considerará falta completa.
- Cada alumnx es responsable de conocer la cantidad de inasistencias, oportunamente declaradas en el sistema Guarani. No se aceptan reclamos de error en el cómputo pasadas las dos semanas de carga de asistencias.
- No se considerará la asistencia pasiva, es decir que lxs alumnx que asistan a clases pero no participe activamente se les computará falta.

Universidad
Nacional
de Córdoba

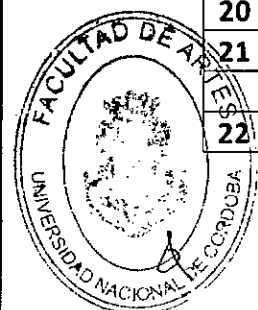
Recuperaciones de TPs y evaluaciones parciales.

- Podrá recuperarse solamente el primer trabajo práctico y la primera evaluación parcial.
- Las fechas únicas de recuperación están explicitadas en el calendario presente al final de este documento. Si por motivos ajenos a la cátedra esas fechas tienen que ser modificadas se informará oportunamente durante el dictado de clases.

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

El presente cronograma es tentativo y está sujeto a modificaciones (que serán avisadas oportunamente durante el dictado de clases.

Clase	Fecha	Actividad
1	21/03	Presentación de la cátedra. Exposición de contenidos y condiciones de cursado, etc.
2	28/03	Clase evaluativa / Bloque 1
3	04/04	Clase evaluativa / Bloque 1
4	11/04	Bloque 1
	18/04	FERIADO
5	25/04	Presentación bocetos de TP1 (clase obligatoria)
6	02/05	TP1 ½ grupo
7	09/05	TP1 ½ grupo
8	16/05	Bloque 2
	23/05	SIN CLASES – EXÁMENES
9	30/05	Bloque 2 Ateneo sobre creación colectiva.
10	06/06	Bloque 2
11	13/06	Presentación bocetos (clase obligatoria)
	20/06	FERIADO
12	27/06	EVALUACIÓN PARCIAL ½ grupo
13	04/07	EVALUACIÓN PARCIAL ½ grupo
		RECESO INVERNAL
14	01/08	Clase evaluativa Bloque 3 / División de roles de producción.
15	08/08	Clase evaluativa Bloque 3
16	15/08	Bloque 3 / Presentación Recuperatorio de TP.
17	22/08	Bloque 3 Ensayo por grupos / Presentación recuperatorio Evaluación parcial.
18	29/08	Bloque 3 ensayo por grupos
19	05/09	Presentación bocetos (clase obligatoria)
20	12/09	TP2 ½ grupo
21	19/09	TP2 ½ grupo
	26/09	SIN CLASES – EXÁMENES
22	03/10	Bloque 4

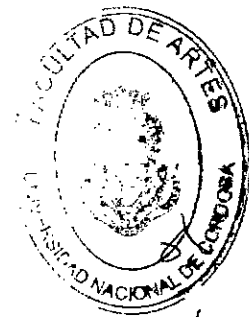
Universidad
Nacional
de Córdoba

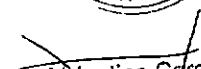

23	10/10	Bloque 4 Ensayo por grupos
24	24/10	Presentación bocetos (clase obligatoria) ½ grupo
25	31/10	Presentación bocetos (clase obligatoria) ½ grupo
26	07/11	EVALUACIÓN PARCIAL ½ grupo
27	14/11	EVALUACIÓN PARCIAL ½ grupo
		PRESENTACIÓN FINAL (fecha a acordar entre el 19 y el 22/11)

Lic. Adrián Andrada

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro Plan:

Asignatura: INTRODUCCIÓN A LA TEATROLOGÍA

3015

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: CIPRIANO ARGÜELLO PITT

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente: DANIELA MARTÍN

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

Adscriptos: JORGE ALMUZARA

Distribución

Turno mañana: MARTES Y VIERNES DE 8:30 A 11HS.

Turno tarde:

Turno único:

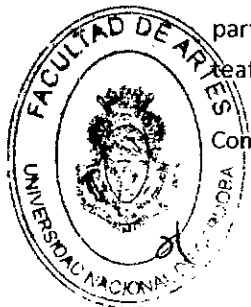
PROGRAMA

1- Presentación:

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) una especial importancia a la relación actor-espectador y por lo tanto a los contextos de producción. 4) La teoría se produce desde la 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

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 investigativas: 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.

2- Objetivos

-Objetivos generales.

- Desarrollar un discurso crítico-analítico del hecho teatral.
- Posibilitar un desarrollo autónomo de lxs estudiantes en la producción de conocimiento.
- Presentar diversas perspectivas de la teoría teatral.
- Fomentar la investigación teatral.

Objetivos específicos:

- Ahondar en la discusión de textos fundamentales de la teoría del teatro.
- Abordar los problemas de la construcción teórica y su relación con la práctica escénica.
- Problematizar los conceptos representación y teatralidad.
- Ampliar el léxico de la teoría teatral.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

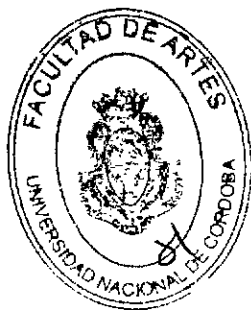
Unidad 1.

Principales lineamientos teatrológicos:

- Filosofía del teatro: ¿Qué es el teatro?

La definición de drama a la des-definición del teatro.

- Semiótica teatral: El teatro como comunicación. Principios del Circulo de Praga. Introducción a una teoría de los signos en el teatro.
- Sociología del teatro: Teatro y sociología. Teatro y vida cotidiana. Sociología de la recepción.
- Antropología del teatro: rito. Una introducción a la antropología teatral.

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

¿Que es una teoría teatral? Discusión sobre principios epistémicos de la constitución de la teoría del teatro según J. Feral.

Bibliografía específica.

- ARISTÓTELES (1990). Poética. Traducción de Ángel Cappelletti. Caracas: Monte Ávila.
- BADIOU Alain: Tesis sobre el teatro. Manantial Bordes. Buenos Aires. 2005.
- CHEVALLIER Jean Frédéric (2011). El teatro de hoy. Una tipología posible. Paso de Gato. México.
- CORMANN Enzo (2015). Lo que solo el teatro puede decir. En Antologías de teorías teatrales ArTEZBAI: Madrid.
- DE MARINIS Marco (1997) Comprender el Teatro. Editorial Galerna. Buenos Aires.
- DORT Bernard (2013). Sociología de la dirección de escena. Paso de gato. México.
- DUBATTI Jorge (2012). Introducción a los estudios teatrales. Colihue. Buenos Aires.
- DUVIGNAUD Jean (1972) Sociología del teatro. UBA.
- FISCHER-LICHTE, Erika (1999). Semiótica del teatro. Madrid: Arcos.
- LAVATELLI Julia (2009) Teoría teatral contemporánea. Editorial de la UNCPBA. Tandil.
- PAVIS Patrice (2014). "Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo". Paso de gato. México.
- SARRAZAC Jean- Pierre (2012) Léxico drama moderno y contemporáneo. México. Paso de Gato.

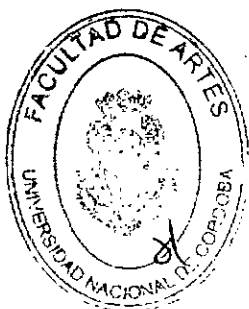
Unidad 2.

Teatralidad y representación:

- Definiciones de teatralidad en la historia del teatro. Teatralidades expandidas y liminales.
- Teatralidad y política.
- Representación y crisis de la representación. El problema de lo contemporáneo.

Bibliografía específica.

- ARGÜELLO PITT Cipriano 2015. Dramaturgia de la dirección de escena. Paso de gato. México
- CHEVALLIER Jean Frédéric (2011). El teatro de hoy. Una tipología posible. Paso de Gato. México.
- CORNAGO Oscar (2015) Teatralidades y dispositivos En No hay más poesía que la acción. Paso de gato. México
- DANAN Joseph (2015) Entre teatro y performance, la cuestión del texto. en Antologías de teorías teatrales. ArTEZBAI. Madrid.
- LEHMANN Hans- Thies (2013) Teatro Posdramático. Paso de gato. México.
- PEREZ ROYO Victoria (2015). La ruptura de la representación. En No hay más poesía que la acción. Paso de gato. México

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad 3.

De la práctica a la teoría.

Prácticas que piensan una teoría del teatro.

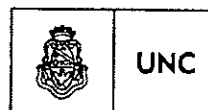
Los problemas de la actuación, de la dirección y de la dramaturgia en la definición de teatro.

(Stanislavski, Grotowski, Meyerhold, Barba Lecoq, Kantor, Brook, Bogart, Bartis, etc.) *

Bibliografía general

- ALCANTARÁ MEJÍA José Ramón: Teatralidad y cultura: hacia una est/ética de la representación. Universidad Iberoamericana. México. 2002
- ARGÜELLO PITT Cipriano 2015. Dramaturgia de la dirección de escena. Paso de gato. México.
- ARISTÓTELES (1990). Poética. Traducción de Ángel Cappelletti. Caracas: Monte Ávila.
- ARTAUD, Antonin (1964). El teatro y su doble. Buenos Aires: Sudamericana
- BADIOU Alain: Tesis sobre el teatro. Manantial Bordes. Buenos Aires. 2005.
- BARBA Eugenio (2011) Incendiar la casa. Alarcos. La Habana.
- BARBA, Eugenio (2010). Quemar la casa. La Habana: Alarcos.
- BROOK Peter (2004) La puerta abierta. Reflexiones sobre la interpretación y el teatro. Alba. Madrid.
- CHEVALLIER Jean Frédéric (2011). El teatro de hoy. Una tipología posible. Paso de Gato. México.
- CORMANN Enzo (2015). Lo que solo el teatro puede decir. En Antologías de teorías teatrales ArTEZBAI: Madrid.
- CORNAGO Oscar (2015) Teatralidades y dispositivos En No hay más poesía que la acción. Paso de gato. México
- DANAN Joseph (2015) Entre teatro y performance, la cuestión del texto. en Antologías de teorías teatrales. ArTEZBAI. Madrid.
- DE MARINIS Marco (1997) Comprender el Teatro. Editorial Galerna. Buenos Aires.
- DIEGUEZ Ileana (2015). Teatralidades liminales. Paso de gato. México.
- DORT Bernard (2013). Sociología de la dirección de escena. Paso de gato. México.
- DUBATTI Jorge (2012). Introducción a los estudios teatrales. Colihue. Buenos Aires.
- DUVIGNAUD Jean (1972) Sociología del teatro. UBA.
- FISCHER-LICHTE, Erika (1999). Semiótica del teatro. Madrid: Arcos.
- LAVATELLI Julia (2009) Teoría teatral contemporánea. Editorial de la UNCPBA. Tandil.
- LECOQ Jaques (2012). Los dos viajes de Lecoq. Alba editorial. Madrid.
- LEHMANN Hans- Thies (2013) Teatro Posdramático. Paso de gato. México.
- MAYORGA Juan (2015). Razón del teatro.
- MEYERHOLD. (1997) Textos Teóricos. ADE. Madrid.
- MNOUCHKINE, Ariane (2007). El arte del presente. Conversaciones con Fabienne Pascaud. Buenos Aires: Atuel/Trilce.
- PAVIS Patrice (2014). "Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo". Paso de gato. México
- PEREZ ROYO Victoria (2015). La ruptura de la representación. En No hay más poesía que la acción. Paso de gato. México
- SARRAZAC Jean- Pierre (2012) Léxico drama moderno y contemporáneo. México. Paso de Gato.

Universidad
Nacional
de Córdoba

STANISLAVSKI Constantin (2004). El trabajo del actor sobre el papel. Alba editorial. Madrid.

URE Alberto:(2014) Ponete el antifaz. INT. Buenos Aires.

VALENZUELA José Luis (2014). La voz del otro en el cuerpo propio. Editorial de la Universidad del Comahue.

4- Propuesta metodológica:

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 planea 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 Pavi .

Se complementará con material audiovisual y con la exposición grupal de los alumnos de algunos temas elegidos con anterioridad.

Evaluación:

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.

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.

Alumnos Libres: Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES: Deberán presentar un trabajo monográfico a acordar con el docente titular de la cátedra sobre alguno de los autores de la Unidad III una semana antes de la fecha fijada de la mesa de examen. La materia se ajusta al régimen de Alumnos vigentes de la Facultad de Artes UNC. (Res 363/99.)

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

Marzo 2019

19. Presentación. La perspectiva filosófica. Introducción a la Poética de Aristóteles

22. Drama. Principios aristotélicos

26. Juan Mayorga: razón del teatro.

29. TP1. Lectura crítica de Mayorga.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Abril

2. Feriado.
 5. Des-definición del teatro. Dubatti.
 9. Semiótica. Circulo de Praga
 12. Semiótica. Comunicación un teatro de signos.
 16. Sociología y teatro.
 19. Antropología y teatro.
 23. Repaso de unidad 1.
 26. Parcial 1.
 30. Unidad II. Presentación Teatralidad
- Mayo.
3. Teatralidad y liminidad.
 7. representación y realidad.
 10. performance y representación.
 14. TP II. Análisis de espectáculos.
 17. Teoría. Y práctica.
 28. La investigación teatral.
 31. Presentación de la unidad III. Practicas que construyen teorías.

Junio

4. Stanislavsky.
7. Meyerhold.
11. Grotowsky-Barba
14. Leqoc.
18. Kantor.
21. Parcial II.
25. Encuentro con investigadores. Practico III.
28. Recuperatorios.

Julio.

2. cierre de clases.
5. cierre de actas.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 190/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: (COMPLETAR) Licenciatura en Teatro

Plan:

Asignatura: ACTUACIÓN III 3017

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesores:

Prof. Titular: Francisco Daniel Giménez

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

Fernanda Gatti Ramondelli

Victoria Vaccalluzzo

Virginia Romero Massei

Diana Andriani

Pablo Huespe

Jeanette Betinotti

Eugenia Tinto

Mariana Vargas

**Adscriptos:*

María Verónica Mendieta

Tomás Gianola

Viviana Grandinetti

Distribución Horaria (días asignados para el desarrollo de la asignatura y horario de atención a alumnos, se puede incluir el correo electrónico a través del cual se comunican con los estudiantes).

(Dejar lo que corresponda)

Turno mañana: 8.30 a 12.30

Turno tarde:

Turno único:

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

I. FUNDAMENTACIÓN

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

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

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

II. OBJETIVOS

Que el alumno:

- desarrolle un trabajo integral en su cuerpo para la actuación;
- reconozca y adquiera herramientas propias del trabajo actoral;
- construya ese vademécum dramático que permite administrar y dosificar la capacidad actoral;
- desarrolle la capacidad particular del intérprete de diseñar y ejecutar en el momento de la presentación de la escena;
- se entrene en la práctica de reflexión, elaboración y acopio de conceptos (volcándolos en la participación activa, en devoluciones y observaciones, como así también en escritos) sobre el propio hacer y sobre las problemáticas teatrales experimentadas a partir de los motivos de trabajo propuestos por la cátedra.

teatro

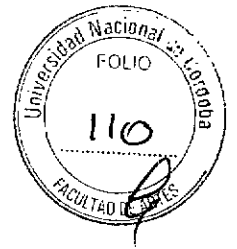

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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.

III. CONTENIDOS

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

IV. BIBLIOGRAFÍA

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

Se trabajará conjuntamente con el material propuesto por la Cátedra de Producción

Universidad
Nacional
de Córdoba

V. 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.

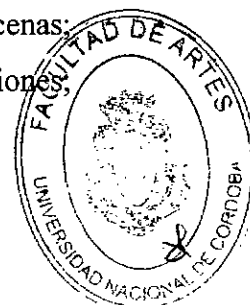
La metodología de trabajo estará centrada en la ejercitación y reflexión actorales con el propósito de estimular el desarrollo de la inteligencia particular a la que aludimos ya que, siendo una estrategia del actor, le permite administrar la diversidad de las nociones expuestas en los Contenidos.

VI. EVALUACIÓN

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

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

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

teatro

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

elaboración de informes y escritos sobre las diferentes problemáticas presentadas);

- asistencia y participación activa en las clases con aportes y discusiones sobre trabajos propios y de los compañeros. (La mera asistencia a clases no implica la aprobación de la materia)

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

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

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

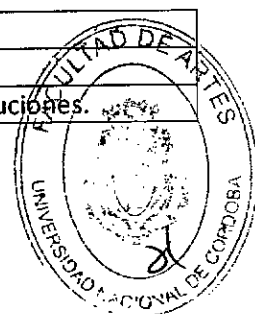
Dado que las clases de esta materia son de carácter teórico-prácticas, los alumnos sea cual fuere su condición, deberán asistir y participar al 80% de las mismas.

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

Cronograma tentativo Actuación III (2019)

Primer cuatrimestre

1	20/03	Clase expositiva	Presentación de la cátedra. Metodología.
2	27/03	Clase teórico/ práct.	Nociones para la composición escénica.
3	03/04	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.

teatro

Facultad de artes

UNC

Universidad Nacional de Córdoba

16	07/08	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones
17	14/08	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
18	21/08	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
19	28/08	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.

4	10/04	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
5	17/04	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
6	24/04	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
7	08/05	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
8	15/05	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
9	29/05	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
10	05/06	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones
11	12/06	1º Parciales	Propuestas parciales de una escena
12	19/06	1º Parciales	Propuestas parciales de una escena
13	26/06	1º Parciales	Propuestas parciales de una escena
14	03/07	Cierre 1º cuatrim.	Cierre y devoluciones profesores-estudiantes

**Cronograma tentativo Actuación III (2019)
Segundo cuatrimestre**

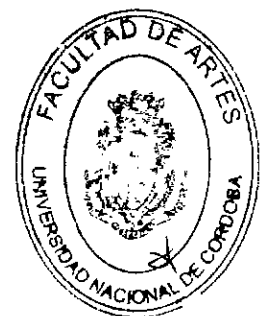

Universidad Nacional de Córdoba

20	04/08	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
21	11/08	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
22	18/08	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
23	25/08	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
24	04/09	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones.
25	11/09	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones
26	25/09	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones
27	02/10	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos : Devoluciones
28	09/10	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones
29	16//10	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones
30	23/10	Prácticos	Propuestas de escenas por grupos. Devoluciones
31	30/10	2ºParcial	Escenas finales
32	06/11/	2º Parcial	Escenas finales
33	13/11	Cierre cuatrimestre	Cierre cátedra y devoluciones estudiantes-prof

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
HCD

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

Universidad Nacional de Córdoba

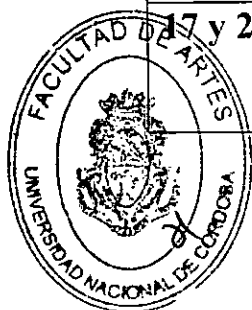

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico:
 Carrera/s: Licenciatura en teatro (PLAN 2016)
 Asignatura: CUERPO Y MOVIMIENTO III 3018
 Equipo Docente:
 - Profesores:
 Prof. Titular: Graciela Mengarelli
 - Ayudantes Alumnos y Adscriptos:
 Ayudantes Alumna: Camila Vaudacnotto
 Distribución Horaria
 Turno mañana: Miércoles de 12 a 15hs.

CRONOGRAMA

Fecha	Actividad
<u>20 de marzo de 2019</u>	Practica Técnicas corporales de educación somática orientadas al actor
<u>27 de marzo de 2019</u>	Practica Técnicas de danza contemporánea. Entrenamiento y criterios de Composición.
<u>3 de abril de 2019</u>	Teórica Concepto de material, elementos de confección, codificación de los mismos y clasificación.
<u>10 de abril de 2019</u>	Practica La acción física como elemento estructurante del fenómeno teatral, el movimiento, la acción física y el gesto.
<u>17 y 24 de abril 2019</u>	Trabajo Práctico N° 1: muestra de escenas a partir del trabajo con el rostro (UNIDAD I y II: Entrenamiento

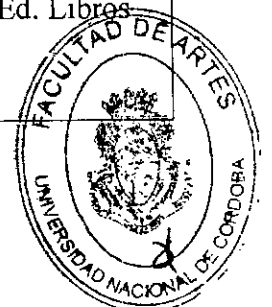

Universidad Nacional de Córdoba

	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)
6 de mayo 2019	Feriado
8 y 15 de mayo de 2019	Practica Técnicas del contacto con el otro orientadas al desarrollo actoral. Apropiación de la ejercitación en Contact Improvisation
22 y 29 de mayo de 2019	Teórica/Practica El texto como materia sonora participante en la composición.
5 y 12 de junio de 2019	Practica Trabajo sensorceptivo de contacto a partir de cañas de bambu
19 y 26 de junio de 2019	<u>Escenas grupales en los espacios públicos de ciudad universitaria, cercanos a la escuela de arte</u>
5 de julio de 2019	Parcial N°1: ROSTROS de David Le Breton-Ed.Letra Viva-Bs As2010 O Ator Compositor Matteo Bonfitto-Brasil - 2002
7 de agosto de 2019	Práctica La Performance- Qué son y porqué conocer los estudios sobre performance
14 y 21 de agosto de 2019	Teórica Restauración de la conducta, hacia una poética de la performance hoy.
28 de agosto de 2019	Trabajo práctico N°2 :UNIDAD III y IV
4 de septiembre de 2019	<u>Teorico/practica Material filmico de performance</u> <u>Entrenamiento implementando principios de la performance</u>
11 de septiembre de 2019	Clase teorica de Performance retomando los capitulos de Richard Schechner (Ed. Libros Del Rojas)

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Teatro
Carrera/s: Lic. en Teatro. Plan 2016

Asignatura: VOZ Y LENGUAJE SONORO III 3019.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Prof. Lic. Jorge Orozco

- Ayudantes Alumnos

Ayudantes Alumnos: Ana Suárez. Julieta Vidal

Distribución Horaria

Turno único: MARTES de 8,30 a 12,30 hs.

Horario de consultas: Martes de 12,30 a 13,30 (comunicarse previamente a jorgeorozco@artes.unc.edu.ar)

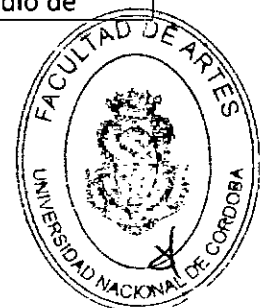

Universidad
Nacional
de Córdoba

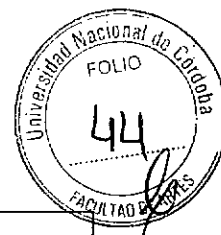

Fecha	Actividad
<u>19-3-19</u>	Presentación. Exposición de Programa. Exploración sonora en Audiopercepción Interior y Exterior.
<u>26-3-19</u>	Teórico práctico parámetros Altura, Timbre, Intensidad y Duración. Exploración y maniobras. Construcción del Discurso Sonoro.
<u>9-4-19</u>	Teórico práctico parámetros Altura, Timbre, Intensidad y Duración. Exploración y maniobras. Construcción del Discurso Sonoro.
<u>16-4-19</u>	Trabajo Práctico N 1°: Sonorización de Texto
<u>23-4-19</u>	Línea de tiempo de períodos musicales. Entrenamiento vocal y musical. Audio Coral
<u>30-4-19</u>	Audio Coral: preparación de repertorio
<u>7-5-19</u>	Audio Coral: preparación de repertorio
<u>14-5-19</u>	Trabajo Práctico N 2°: Audio Coral
<u>21-5-19</u>	Semana de mayo
<u>28-5-19</u>	Doblaje Entrenamiento. Sonorización de escena teatral
<u>4-6-19</u>	Doblaje Entrenamiento. Sonorización de escena teatral
<u>11-6-19</u>	Parcial N 1°: Sonorización de escena teatral
<u>18-6-19</u>	Parcial N 1°: Sonorización de escena teatral
<u>25-6-19</u>	Doblaje Entrenamiento. Pautas Tp 3 y Parcial 2
<u>2-7-19</u>	Manipulación Sonora Digital. Estudio de

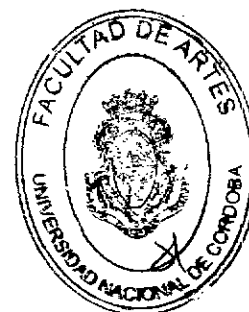

Universidad
Nacional
de Córdoba

	Grabación
<u>9-7-19</u>	Feriado. Receso invernal y turnos de exámenes
<u>16-7-19</u>	Receso invernal y turnos de exámenes
<u>23-7-19</u>	Receso invernal y turnos de exámenes
<u>30-7-19</u>	Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
<u>6-8-19</u>	Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
<u>13-8-19</u>	Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
<u>20-7-19</u>	Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
<u>27-8-19</u>	Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
<u>3-9-19</u>	Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
<u>10-9-19</u>	Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
<u>17-9-19</u>	Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
<u>24-9-19</u>	Semana del estudiante
<u>1-10-19</u>	Manipulación Sonora Digital. Estudio de Grabación
<u>8-10-19</u>	Trabajo Práctico N 3°: Presentación de trabajos digitalizados. Teórico Derechos de la Propiedad Intelectual Sonora
<u>15-10-19</u>	Trabajo Práctico N 4°: Doblaje Cinematográfico
<u>22-10-19</u>	Parcial N 2°: Sonorización en vivo de escena/s de film
<u>29-10-19</u>	Parcial N 2°: Sonorización en vivo de escena/s de film
<u>5-11-19</u>	Recuperatorios y proyección de film "El Sonido del Ruido"
<u>12-11-19</u>	Coloquio y Firma de Libretas

teatro

facultad
de artes

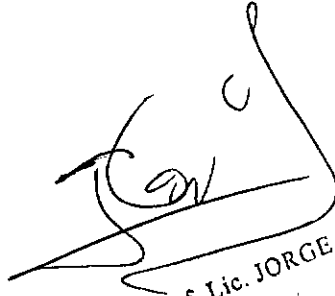
UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

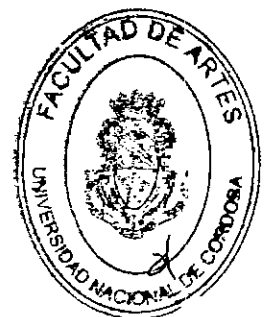
1- Bibliografía Ampliatoria

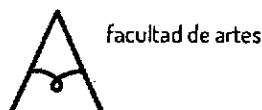
- Bartolozzi, B., New Sounds for Woodwinds (Ed. Oxford University Press)
Berkowitz – Fontrier – Kraft, A new approach to sight singing (Ed. New York W.W. Norton & company, inc. London)
Chun S. -Tao Cheng, El Tao de la Voz (Ed. Gaia)
Gainza, Violeta H. de, La Improvisación Musical (Ed. Ricordi)
Garmendia – Varela, Educación Audioperceptiva (Ed. Ricordi)
Kühn C., La Formación Musical del Oído (Ed. Labor)
Moles A., Las músicas experimentales. (Ed. Cercle d'art)
Orozco J., La Audiopercepción Musical como Camino (Ed. Tinta Libre)
Ottman R. W., Music for sight singing (Ed. Prentice Hall)
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)
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)

Prof. Lic. JORGE OROZCO

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
HCD

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO **Plan:** 2016
Asignatura: TEATRO LATINOAMERICANO 3020
Equipo Docente:
- Profesor:
Prof. Adjunto -interino-: Dr. Mauro Alegret
Ayudantes de alumnos: Arantxa Paz Basaldúa, Camilo Araya.
Distribución Horaria
Turno único: Lunes de 9 a 11 hs. / Jueves de 12 a 14:30 hs.
Horario de consulta: Miércoles 10 a 13 hs

PROGRAMA

1. PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

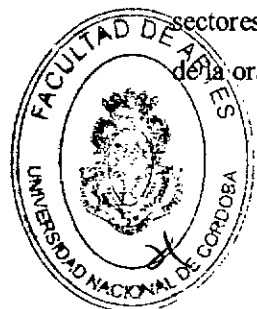
“El teatro es un arte que agrupa a las personas y tal vez las divide o las unifica: es un arte de lo colectivo. Hay una teatralidad política, o una política de la teatralidad, que se combina en torno a esta figura de la agrupación”.
(Badiou).

El vasto continente requiere de la atención a los múltiples epicentros teatrales que en su conjunto configuran el complejo panorama teatral latinoamericano. Nuestra propuesta de estudio propone realizar un abordaje sociohistórico que ponga en tensión la multiplicidad de poéticas, la voz de los hacedores, respecto a las problemáticas de producción, circulación y consumo del teatro latinoamericano en el seno sociocultural.

El aporte que realiza dicha perspectiva es la de comprender, dentro del marco de la teatrología contemporánea, a la práctica teatral como una práctica social. De aquí que los interrogantes se remontan a la consolidación de los diferentes campos teatrales en los inicios de la vida sociopolítica de los Estados nacionales (siglo XIX), transitando el siglo XX y hasta la actualidad del siglo XXI. Cabe destacar que dicha consolidación nacional no se realiza en un “vacío”, sino que se monta en una serie de condiciones y convenciones de producción sedimentadas en el sistema dramático colonial.

En la ardua tarea de revisión nos encontramos con una historia de las prácticas escénicas que han sido consolidadas en el seno de una lucha de intereses de los sectores de poder hegemónicos, sectores medios, así como también en espacios marginalizados por el poder de turno (como es el caso de la oralidad y los escenarios públicos de las comunidades originarias).

Nuestra perspectiva sociohistórica además contempla la construcción, los aportes y las

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

sedimentaciones de la práctica teatral en las matrices económicas y simbólicas de los sectores de poder en las sucesivas etapas de gestación y consolidación del capitalismo (y sus zonas de resistencia). Esto nos conduce al análisis de los múltiples campos teatrales del continente, así como también las principales lógicas de consagración y legitimación de los mismos, de sus referentes y de las formas de reproducción de las concepciones y formas del hacer teatral. Por este camino se problematiza, no solo el canon teatral latinoamericano, sino también aquellas concepciones, voces y prácticas teatrales alternativas.

Para el desarrollo de este planteo teórico nos centramos en los diferentes aspectos de las metodologías y espectáculos teatrales (procedimientos de composición en la dramaturgia, dirección, actuación, escenotecnia y creación colectiva, entre otros). No queremos dejar de destacar que el eje conceptual que comprende la relación teatro/poder/sociedad, nos sirve para analizar críticamente el teatro independiente, teatro experimental, teatro comercial, teatro estatal, teatro universitario, creación colectiva, vanguardias latinoamericanas, escenarios liminales, teatro posdramático y posmoderno; atendiendo a la necesidad académica que prepara al estudiante para las convocatorias sobre temáticas afines más relevantes en los foros y espacios de investigación teatral contemporáneos.

2. OBJETIVOS

2.1. *Objetivo general.*

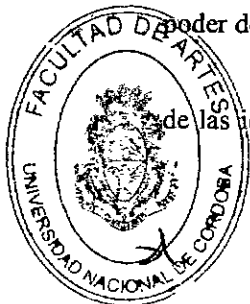
Partiendo de que la reflexión e incorporación de la historia puede hacerse desde la práctica teatral (¿qué nos ayuda a comprender el teatro del mundo?), promover la reflexión acerca de los vínculos existentes entre los diferentes teatros y manifestaciones escénicas, y las disímiles configuraciones sociohistóricas en América Latina.

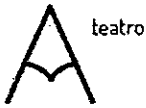
2.2. *Objetivos específicos.*

Producir material intelectual destacando la reflexión crítica sobre la producción escénica-teatral de los hacedores teatrales latinoamericanos, las problemáticas teatrológicas en torno a la construcción de espectáculos, su contenido y sus aporte simbólicos específicos, y los múltiples sentidos del mundo social en donde se inscriben.

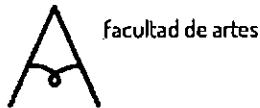
Proporcionar al estudiante herramientas teórico-metodológicas necesarias para la construcción de una perspectiva sociohistórica que permita analizar los modos de producción teatral en el seno del poder donde la práctica teatral se produce, circula y consume.

Conocer el corpus general de textos dramáticos y espectaculares que redefinen la construcción de las identidades nacionales latinoamericanas, así como también la problematizaciones del lenguaje

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

teatral y artístico en escenarios liminales y marginalizados dentro del continente.

Indagar los modos de producción específicos de los diferentes grupos de teatro en América Latina y abordar la posición social de los diferentes agentes y agencias que intervienen en el hecho teatral: actores, empresarios, dramaturgos, críticos, directores, etc. analizando los procesos de significación y la producción de condiciones que intervienen políticamente en la lucha por el poder y la legitimización dentro del campo teatral y social.

Estimular la articulación entre los marcos conceptuales específicamente teatrales con la práctica actoral, de dirección y de dramaturgia, en correspondencia con los contenidos de las demás asignaturas y con la formación integral que brinda la carrera.

Promover la participación de los estudiantes en foros, congresos y en proyectos de investigación.

3. NUCLEOS TEMÁTICOS, UNIDADES Y CONTENIDOS

Núcleos temáticos generales.

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

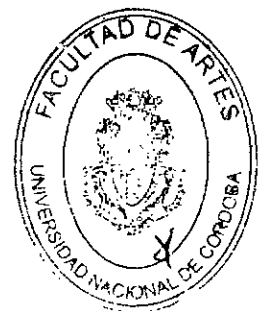
Unidad I. El lugar de la enunciación.

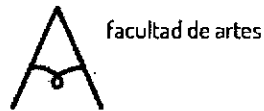
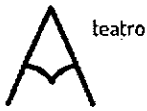
Planteo conceptual de categorías analíticas y metodológicas de la sociología histórica. Principales narrativas de la cultura y lo cultural. Sistema dramático colonial: experiencias teatrales significativas en los Virreinos. Consolidación de los campos teatrales nacionales en América Latina de fines del siglo XIX y comienzos del XX en Latinoamérica. Influencias y redefiniciones del romanticismo, realismo y naturalismo europeos.

Unidad II. Experimentación escénica y libertad creativa.

Teatro posrevolucionario en México DF: dramaturgia de Rodolfo Usigli. Teatro de experimentación en Argentina: Teatro del Pueblo y, escuelas de formación y teatro universitario en Córdoba. Producción, circulación y consumo del teatro en Colombia: Teatro experimental de Cali (TEC). Hacedoras teatrales mujeres: poéticas de Gloria Parrado Cruz e Isadora Aguirre.

Lecturas de textos dramáticos y metapoéticos:

- “El gesticulador” –Rodolfo Usigli.
“Viejo teatro, nuevo teatro” –Leónidas Barletta.
“La denuncia” –Enrique Buenaventura.
“La Brújula” –Gloria Parrado Cruz.
“La pérgola de la flores” –Isadora Aguirre.

Unidad III. A nuestros amigos.

Movimiento latinoamericano de Creación Colectiva: LTL, La Chispa, Bochínche e ICTUS. Teatro para niños. Poéticas y principios teatrales de Brecht y Grotowski en América Latina. Problemáticas en torno al cuerpo del actor como lenguaje y aproximaciones del teatro a los movimientos revolucionarios en el continente. Influencias del happening y la performance. Universidad y política: Jorge Díaz y Marco Antonio de la Parra en el ámbito universitario de Chile. Producción teatral en Brasil: poética del teatro del oprimido y experiencias de Augusto Boal. Actividad y producción de los grupos de creación colectiva: ICTUS (Chile) El Escambray (Cuba) y La Candelaria (Colombia).

Lecturas de textos dramaturgicos y metapoéticos:

- “Las nubes”, del LTL.
“El cepillo de dientes”, de Jorge Díaz (Santiago de Chile).
“Lo crudo, lo cocido y lo podrido”, de Marco Antonio de la Parra (Santiago de Chile).
“El arco iris del deseo”, de Augusto Boal (Brasil).

Videos:

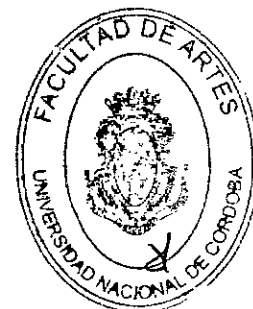
- Entrevista a Grotowski (BBC).
Happenings: Living Theater en California.

Unidad IV. El sabotaje como acción política.

Teatro de postdictadura. Intertexto posmoderno. Teatro posdramático. Hacedores latinoamericanos contemporáneos. Análisis de las poéticas escénicas de: Paco Giménez (Argentina), Andrea Garrote (Argentina), Gabriel Calderón (Uruguay), Lucía de la Maza (Chile), Aimar Labaky (Brasil), Jaime Nieto (Perú), Aristides Vargas (Ecuador), De la Parra (Chile), Cirulaxia Contrataca (Argentina) y Claudia Ríos (México).

Lecturas de textos dramaturgicos y metapoéticos:

- “No soy ni quiero ser profesional” –Paco Giménez.
“Se puede ver el cristal roto” –Andrea Garrote.
“Ex-que revienten los actores” –Gabriel Calderón.

“Color de hormiga” –Lucía de la Maza.

“Habla” –Aimar Labaky.

“Tinieblas” –Jaime Nieto.

“Nuestra señora de las nubes” –Aristides Vargas.

“Campeando al Cid” –Cirulaxia Contrataca.

“¿Cuánto me das marinero?” –Carmen Duarte.

“King Kong Palace” –De la Parra.

4. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA

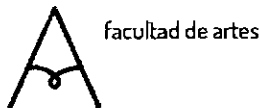
UNIDAD I

- ANSALDI, W. (2000). La temporalidad mixta en América Latina. En Silveira (Ed.), *Identidades comunitarias y democracia* (pp. 167-183). Madrid, España: Trotta.
- Revista de Historia y Teoría de Arte AURA, (n° 2), p. 3-28.
- BECKER, H. (2008), *Los mundo del arte*, Ed. UNQ, Quilmes.
- BOURDIEU, P. (1995), *Las reglas del arte*, Anagrama, Barcelona.
- CORNAGO, Óscar (Enero de 2011), *El ensayo como forma de investigación escénica*.
- DUBATTI, J. (2008), *Cartografía Teatral*, Ed. Atuel, Buenos Aires.
- (2009), *Concepciones de Teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*. Buenos Aires: Colihue.
- (2011), *Introducción a los Estudios Teatrales*, México DF, México: Godot.
- (2014), *Qué políticas para las Ciencias del Arte: Hacia una cartografía radicante*.
- DUVIGNAUD, Jean (1966), *Sociología del teatro*, México DF, México: FCE.
- FUENTES, C. (1992), *El espejo enterrado*. México DF: Alfaguara.
- GARCIA CANCLINI, N. (2004), *Diferentes, desiguales y desconectados*. Barcelona: Gedisa.
- LAGARCE, J. (2007), *Teatro y poder en occidente*, Buenos Aires, Argentina: Atuel.
- LEON PORTILLA M., (2010), *Teatro Náhuatl prehispánico*. En F. Horcasitas, *Teatro náhuatl*. México: UNAM.
- MARGULIS, M. (2011), *Sociología de la cultura: conceptos y problemas*, Buenos Aires, Argentina: Biblos.
- NAUGRETTE, C. (2004), *Estéticas del teatro*, Buenos Aires, Argentina: Artes del sur.
- QUIJANO, A. (2000, Julio), *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. En libro: *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas*. Edgardo Lander (comp.) CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires.
- PELLETIERI, O. (1990), *Cien años de Teatro argentino (1886-1990), (Del Moreira al Teatro Abierto)*, Ed. Galerna, Buenos Aires.
- ROWE W. y SCHELLING, V. (1993), *Memoria y modernidad en América Latina*, Ed. Grijalbo, México DF.
- ROZIK, E. (2014), *Las raíces del teatro*, Buenos Aires, Argentina: Colihue.
- SZTOMPKA, P. (1995): *Sociología del cambio social*, Alianza, Madrid. TOVILLIAS, P. (2010): *Introducción a Pierre Bourdieu, Quadrata*, Buenos Aires.
- VERSÉNYI, A. (1993), *El teatro en América Latina*, Cambridge. Estado Unidos: Cambridge Press.

teatro

facultad de artes

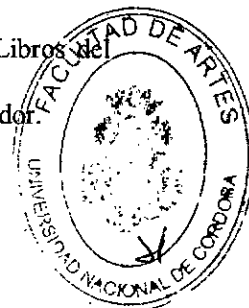

UNIDAD II

- ARLT, Roberto, (1974), *La isla desierta*. Buenos Aires, Ed. Kapeluz.
- BRIZUELA, M. (2004), *Las salas teatrales*. En *El teatro de Córdoba (1900-1930)* (p. 13- 22). Córdoba, Argentina: Imprenta FFyH, UNC.
- BARLETTA, L. (1960), *Viejo y Nuevo Teatro*, Buenos Aires, Argentina: Futuro.
- (1969), *Manual del Director*, Buenos Aires, Argentina: Stilograf.
- FREGA, G. (2001), *Modernidad vs tradición en una olvidada comedia cordobesa*. Salamanca de Julio Carri Pérez. En Osvaldo Pellettieri (ed.) *Tendencias críticas en el teatro*, Buenos Aires, Argentina: Galerna. 336
- FRISCHMANN, Donald, (1992), *Desarrollo y florecimiento del teatro mexicano*. Madrid, Ed. Universidad de Alcalá de Henares.
- FUKELMAN, M. (diciembre, 2015a) *El vínculo entre Romain Rolland y Leónidas Barletta para el surgimiento del teatro independiente*. *AdVersus*, XII (pp. 134-155).
- (2015b). *El concepto de "teatro independiente" y su relación con otros términos*. *Colombiana de las Artes Escénicas*, n° 9 (pp. 160-171).
- [enero-junio 2017]. *Los antecedentes del teatro independiente en Buenos Aires: la importancia de Boedo y Florida*. *Culturales*, vol. 1, n° 1 (pp. 151-187).
- MARIAL, J. (1955), *El teatro independiente*. Buenos Aires, Argentina: ALPE.
- OGÁS PUGA, G. (2001), *Pilares de la escena independiente argentina*. Roberto Arlt en el Teatro del Pueblo. *Stichomythia* (11-12) p. 28-41.
- ORDAZ, L. (2011), *Historia del teatro en el Río de la Plata*, Buenos Aires, Argentina: INT.
- PELLETIERI, O. (1990), *Cien años de Teatro argentino (1886-1990)*, (Del Moreira al Teatro Abierto), Buenos Aires, Argentina: Galerna.
- (2005), *Historia del Teatro argentino en las provincias*, Buenos Aires, Argentina: Galerna.
- SEIBEL, B. (2008), *Antología del Teatro Argentino*, Ed. INT, Buenos Aires.
- USIGLI, Rodolfo (1983), *El gesticulador*. México, Fondo de Cultura Económica
- VERZERO, L. (julio 2010): *Leónidas Barletta y el Teatro del Pueblo: problemáticas de la izquierda clásica*. *Telón de Fondo* (n° 10). Recuperado de: <http://www.telondefondo.org>.
- YUKELSON, A. (2004), *Conformación, motivación y gusto del público cordobés*. En *El teatro de Córdoba (1900-1930)*, (pp. 133-150). Córdoba, Argentina: Imprenta FFyH, UNC.
- (2005) & Raúl V. Martínez. *Idealismo y realismo en una comedia de intriga: Xenius*. En *Historia del teatro argentino en las provincias I*, Buenos Aires, Argentina: Galerna.

UNIDAD III

- ALEGRET, M. (2012, diciembre). *Un abordaje sociohistórico de la acción política en la práctica teatral*. *Telón de fondo* N° 16. Recuperado de: <http://www.telondefondo.org/numeros-antteriores/22/numero16/>.
- (2016, diciembre). *La creación colectiva en el teatro de Córdoba*. *Telón de Fondo* N° 24. Recuperado de: <http://www.telondefondo.org>.
- AUTORES VARIOS (1978). Galich Manuel; Grupo L.T.L.; Espinosa Domínguez, Carlos; Gilberto Martínez; Vázquez Pérez; Cresta de Leguizamón, María Escudero: *El teatro latinoamericano de creación colectiva*, La Habana: Casa de las Américas
- BOAL, A. (2004), *El arco iris del deseo*, Barcelona: ALBA.
- BRECHT, B. (2004), *Escritos sobre teatro*, Barcelona: ALBA.
- CORRIERI, Sergio (1978). "Y si fuera así...", en *Teatro Escambray*, La Habana, Editorial Letras Cubanas.
- DE LA PARRA, M. (2010). "Lo crudo, lo cocido y lo podrido". Santiago de Chile, Ed. Libros del ciudadano.
- M. (2010). "Carta a un joven dramaturgo". Santiago de Chile, Ed. El apuntador.
- DIAZ, Jorge (1963). "El cepillo de dientes". Santiago de Chile, Ed. Universitaria

teatro

facultad de artes

- FLORES, M., MOLL, V., PINUS, J., (1996). *Las lunas del teatro*. Córdoba, Argentina: Del Boulevard.
- FOBBIO, L. y PATRIGNONI, P. (2010). *En el teatro del simeacuerdo*, Córdoba, Argentina: Recovecos.
- GARCÍA, P. (2012), Bases conceptuales de la "creación colectiva" latinoamericana: el trabajo del actor y sus concepciones artísticas. *La Quila* (n°2) pp. 47-73.
- GROTOWSKI, J. (1970), *Hacia un teatro pobre*. México DF, México: Siglo XXI.
- (Julio, 1972), *Teoría del teatro*. In *Teatro* (n° 30/31). Buenos Aires, Argentina: Centro
- JAMESON, F. (1997), *Periodizar los 60*; Editorial Alción, Córdoba.
- MUSITANO, A. (2012), "Teatro, poesía y política, confluencias y tensiones (1980-340 2010)", proyecto de investigación. Centro de Investigaciones, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
- (marzo, 2016), entrevista personal realizada por Mauro Alegret, Córdoba. Doctorado en Estudios Sociales de América Latina [Entrevista completa, inédita].
- (2017). *Mao, una chispa en el teatro de la Córdoba de los 70: La huelga en el salario*. En *actas IX Jornadas Nacionales y IV Jornadas Internacionales de Investigación y Crítica Teatral*. Buenos Aires, Argentina: AINCRIT.
- MUSITANO, A. y ZAGA, N. (2008), "Teatro, Política y Universidad en Córdoba, 1965-1975. La proyectualidad utópica en las prácticas pedagógicas y espectaculares", proyecto de investigación, Centro de Investigaciones y Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Mimeo. Facilitado por la directora del proyecto.
- (2000) *La representación del espacio, los L.T.L. y El Fin del camino*. *Estudios*, (n° 13), p. 121-131.
- RISK, B. (2008), *Creación Colectiva*, Buenos Aires, Argentina: Atuel.
- ROSENBAUM, Alfredo (2007), *Performance, cruce de lenguajes y provocación*. En *Revista KEPES Año 5 No. 4 enero-diciembre 2008*, págs. 217-235.
- YUKELSON, A. (2006), *Memoria y teatro: una experiencia*. En *Revista el Picadero n° 16* (pp. 35-37). Instituto Nacional del Teatro.

UNIDAD IV

- CALDERON, G. *Ex-qué revienten los actores*. (Inédito).
- CIRULAXIA CONTRATAKA. *Campeando al Cid*. (Inédito).
- DE LA MAZA, L. (2004). *Color de hormiga*. En *Nueva dramaturgia latinoamericana*. Buenos Aires, Argentina: INT.
- DUBATTI, J. (2011), *El teatro argentino en la Postdictadura (1983-2010)*. *Revista Stichomythia* (11-12), pp.71-80.
- JAMESON, F. (2005), *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*, Buenos Aires: Paidós Studio.
- GARROTE, A. (2015). *Se puede ver el cristal roto*. En *Detrás de Escena*. Buenos Aires: Excursiones.
- GIMÉNEZ, F. (18 de noviembre de 2005). *No soy ni quiero ser profesional*. Página 12. Recuperado de <http://m.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-1060-2005-11-18.html>
- HANS-THIES, L. (2010). *El teatro posdramático: una introducción*. En revista online: *Telón de Fondo*. Traducción: Paula Riva.
- LABAKY, A. *Habla* (inédito).
- NIETO, J. (2004). *Tieblas*. En *Nueva dramaturgia latinoamericana*. Buenos Aires, Argentina: INT.
- RÍOS, C. (2005). *Las gelatinas*. En *Dramaturgia mexicana hoy*. Buenos Aires, Argentina: ATUEL.
- VARGAS, A. (2006), *Nuestra señora de las nubes*. En *Teatro Ausente, cuatro obras de Aristóteles Vargas*. Buenos Aires, Argentina: INT.

5. BIBLIOGRAFIA AMPLIATORIA

UNIDAD 1

- AGAMBEN, G. (1998), "Poiesis y praxis", en *El hombre sin contenido*. Barcelona: Altera.
- BADIUO, A. (2014), El teatro y la política como subjetivaciones colectivas. En *Filosofía y política*. Madrid: Amorrortu.
- BERGER, J. (2011) *Con la esperanza entre los dientes*. Buenos Aires: Alfaguara.
- DUBATTI, J. (2011) *Teatro y Poética Comparada: micropoéticas, macropoéticas, archipoéticas, poéticas enmarcadas*. Recuperado de: unrn.edu.ar.
- ELIAS, N. (1982), *La sociedad cortesana*. Barcelona: Gedisa.
- ELIAS, N. (1982a), *Sociología fundamental*. Barcelona: Gedisa.
- RAMOS TORRE, R. (1993), "Problemas metodológicos y textuales de la sociología histórica", en *revista REIS*, (n° 63).
- ZIZEK, S. (2011), *En defensa de las causas perdidas*. Madrid: Akal.

UNIDAD 2

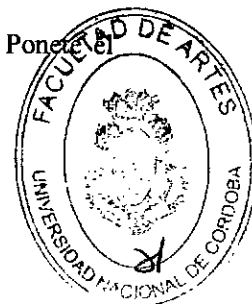
- ARTAUD, A. (2001), *El teatro y su doble*. Barcelona: edhasa.
- BRECHT, B. (2012) "Antígona". En *Obras Completas*. Barcelona: Cátedra.
- DESPENTES, V. (2018), *Teoría King Kong*. Buenos Aires: Randon House.
- DIAZ, J. (1978), *El Cepillo de dientes*. Santiago de Chile: Cormoran.
- DIDEROT, D. (1999), *La paradoja del comediante*. Buenos Aires: elaleph.
- USIGLI, R. (1980), "El gesticulador". En *Antología de autores contemporáneos Teatro / 2*. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- PEREIRA DE CARVALHO, D. (2017), "Perro enterrado vivo" Trad. Daniela Bobbio. En *Monólogos/Páginas/Escenas*. Córdoba: FFyH.

UNIDAD 3

- CHAGUACEDA NORIEGA, A. (2010), "Martí y Nuestra América. Una introducción necesaria". En *revista Aportes*, n° 23 (p. 129-131).
- FREGA, G. (2005), Córdoba (1900-1945), en *Historia del Teatro Argentino*, Dirección Osvaldo Pclletieri, (GETEA). Buenos Aires: INT
- JAMESON, F. (1991), *Ensayos sobre el posmodernismo*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- MUSITANO, A. (2008), "Nuevo sistema de producción y dramaturgia. Grupos de creación colectiva", proyecto de investigación, Centro de Investigaciones y Secretaría de Ciencia y Técnica, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Mimeo. Facilitado por la directora del proyecto.

UNIDAD 4

- BADIUO, A. (1994), *¿Qué piensa el teatro?*, Foro de Avignon y Teatro Corpo en Belo Horizonte.
- BLANCO, Sergio (2011). "Slaughter". <http://www.dramaturgiauruguay.gub.uy>
- BOBBIO, Daniela (2008). "Latidos urbanos: nueva dramaturgia brasileña". Córdoba, Ed. Comunicarte.
- DUBATTI, J. (2011), El teatro argentino en la postdictadura (1983-2010): época de oro, destotalización y subjetividad. En *revista Stichomythia* n° 11-12 (p.71-80).
- HAN B. (2012), *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder.
- PRIETO, Roberto (1968). "El huésped vacío". Recuperado de: www.celcit.org.ar
- URE, Alberto (2003). *Sacate la careta*. Buenos Aires, Ed. Norma. URE, Alberto (2008). *Poneta*. Buenos Aires, Ed. Norma.

teatro

facultad de artes

6. PROPUESTA METODOLÓGICA.

Las actividades programadas están dirigidas a vincular los textos con sus lugares de producción y enunciación, al mismo tiempo se busca crear condiciones para debatir, reflexionar y formular hipótesis de trabajo sobre las problemáticas socioculturales y teatrales estudiadas.

Los contenidos del programa se desarrollarán mediante:

- a) Clases teóricas, con exposición magistral de los contenidos;
- b) Actividades teórico-prácticas dedicadas al intercambio de opiniones y debate en el aula sobre materiales bibliográficos y audiovisuales expuestos en clase y dados en la bibliografía;
- c) Trabajos prácticos grupales domiciliarios, orientados a la lectura, interpretación y valoración de los textos dramáticos y metapoéticos en cada una de las unidades.

Para dichas actividades se utilizarán materiales audiovisuales (powerpoints, prezis, videos, fotografías y foros en el Aula Virtual de la cátedra).

Se ira conformando un calendario de asistencia a obras de teatro y congresos/foros/charlas pertinentes, según la cartelera teatral de la ciudad y oferta académica.

7. EVALUACIÓN

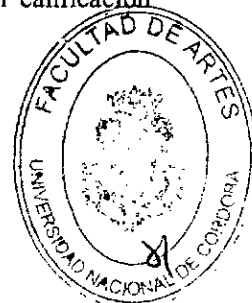
Se tomarán como índices de evaluación los siguientes elementos: a) Grado de participación en las clases teóricas y teórico-prácticas; b) Calidad de participación en las actividades prácticas; c) apropiación, internalización y transferencia de conceptos del material bibliográficos, audiovisual y teatral.

Se aplicarán los siguientes instrumentos de evaluación: a) Trabajos prácticos con conclusiones por escrito; b) Presentación oral; c) Dos parciales: el primero sobre temas de las Unidades I, II, (escrito, áulico); el segundo sobre temas de las Unidades III y IV (escrito, áulico).

8. REQUISITOS DE APROBACIÓN PARA PROMOCIONAR, REGULARIZAR O RENDIR COMO LIBRES

Requisitos para la promoción

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

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

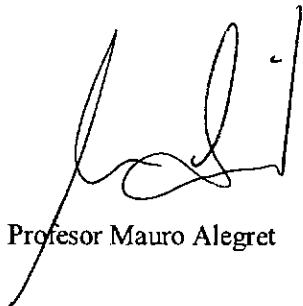

Requisitos para la regularidad

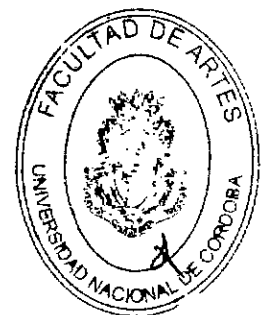
Cumplir con las exigencias del Plan de Estudios en materia de correlatividades. Aprobación de los trabajos prácticos, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Aprobación de los dos parciales escritos y presentación, con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Cursantes Libres

Libre asistencia a clases. Se presentará una monografía sobre una unidad completa del programa, previo acuerdo con la Cátedra (vía mail) y se rendirá un examen escrito y oral, sobre el resto de las unidades que completan el Programa.

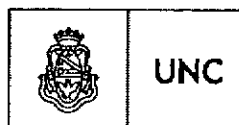

Profesor Mauro Alegret

teatro

Facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba**CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019****Carrera/s:** LICENCIATURA EN TEATRO**Plan:** 2016**Asignatura:** TEATRO LATINOAMERICANO**Equipo Docente:**

- Profesor:

Prof. Adjunto -interino-: Dr. Mauro Alegret

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Arantxa Paz Basaldúa y Camilo Araya.

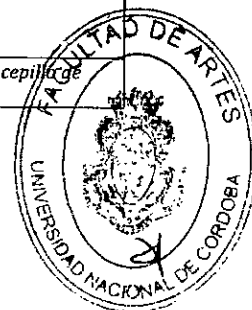
Distribución Horaria

Turno único: Lunes de 9 a 11:30 hs. / Jueves de 12 a 14:30 hs.

Horario de consulta: Miércoles 10 a 13 hs

CRONOGRAMA:

n°	Fecha	Tema / Desarrollo teórico.	Actividad práctica.
UNIDAD I			
1	18/03/18	Presentación de la materia, equipo de cátedra Introducción en la perspectiva sociohistórica del teatro.	Presentación de expectativas y necesidades formales respecto al cursado de la materia. Procedimientos para la creación.
2	21/03/18	Herramientas analíticas para un abordaje sociohistórico del fenómeno teatral. Periodización. Temporalidades.	Charla debate sobre las "causas perdidas" en América Latina.
3	25/03/18	Conformación de los distintos sistemas socioculturales en América Latina. Dependencia económica y cultural de los Estados latinoamericanos.	Charla debate sobre el marxismo en la actualidad.
4	28/03/18	Teatro y sociedad. Lógicas del poder. Condiciones de producción y reproducción de las convenciones teatrales.	Análisis conceptual áulico: diferencia entre poética y poésis.
5	01/04/18	Cultura y teatro. Lo cultural como herramienta heurística. Aporte simbólico y necesidad expresiva. Códigos comunes. Apreciación del fenómeno teatral.	Charla debate sobre la territorialidad del teatro contemporáneo.
6	04/04/18	Cartografías teatrales. Territorialidad y poética.	Análisis conceptual: Realismo y Naturalismo.
7	08/04/18	Análisis de los aporte simbólicos de textos de dramaturgia canónicos de finales del siglo XIX y comienzos del XX en Latinoamérica.	Charla debate sobre el arte, política y filosofía.
8	11/04/18	Trabajo Práctico n° 1.	Exposición oral y entrega del T,P, n° 1
UNIDAD II			
9	15/04/18	Configuración general del campo teatral latinoamericano. Pervivencias del sistema dramático colonial. Principios y mecanismos sociales del teatro comercial, estatal y experimental en los principales epicentros teatrales de América Latina.	Charla debate sobre la actuación y su paradoja.
10	18/04/18	Configuración general del campo teatral latinoamericano. Pervivencias del sistema dramático colonial. Principios y mecanismos sociales del teatro comercial, estatal y experimental en los principales epicentros teatrales de América Latina.	Puesta en común sobre "El teatro y su doble" de Artaud. .
11	22/04/18	Marginalización y Oralidad en América Latina.	Análisis de los paradigmas del teatro del siglo XX.
12	29/04/18	Teatro de Rodolfo Usigli en México DF. Análisis de su poética dentro del proceso de consolidación de la dramaturgia mexicana posrevolucionaria.	Lectura de escenas de la obra <i>El gesticulador</i> .
13	02/05/18	Teatro de Jorge Díaz: Análisis de su poética.	Lectura de escenas de la obra: <i>El cepillo de dientes</i> .

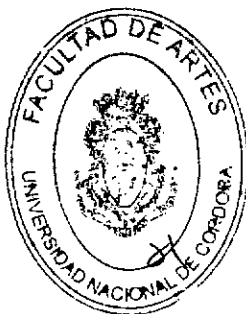
teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

14	06/05/18	Legitimación y empoderamiento en la práctica teatral de América Latina.	Charla debate sobre el feminismo en el teatro y aportes contemporáneos.
15	09/05/18	Hacedoras teatrales mujeres: Daniela Pereira de Carvalho.	Lectura de la obra: <i>Perro enterrado vivo</i> .
16	13/05/18	Parcial n° 1	
UNIDAD III			
17	16/05/18	Antecedentes y génesis del Movimiento de Creación Colectiva en América Latina.	Puesta en común sobre la temática: teatro, política y Universidad en Córdoba.
	20/05/18	Semana de exámenes.	
	23/05/18	Semana de exámenes.	
18	27/05/18	Poética y estética de los Grupos de Creación: características generales. Guerra fría. Revolución cubana. Movimientos guerrilleros en América Latina.	Charla debate sobre cuestiones revolucionarias y poesía en América Latina.
19	30/05/18	Casos particulares de los Grupos de Creación Colectiva: ICTUS, TEC, el Escambray y La Candelaria.	Puesta en común sobre la actividad teatral independiente en Córdoba.
20	03/06/18	Teatro Política y Universidad en los grupos de Creación Colectiva: el LTL, La Chispa, Bochínche y Studio I. Teatro para niños.	Reflexión sobre la lógica cultural del capitalismo tardío.
21	06/06/18	Trabajo práctico n° 2	
UNIDAD IV			
22	10/06/18	Teatro en Uruguay: dramaturgia canónica, Ricardo Prieto y nuevas dramaturgias. Trabajo sobre el monólogo <i>Cassandra</i> de Sergio Blanco.	Análisis sobre el teatro de posdictadura.
23	13/06/18	Teatro en Brasil: Teatro del Oprimido.	Charla debate sobre el cansancio en la vida sociocultural.
24	17/06/18	Teatro de Chile: De Jorge Díaz a Marco Antonio de la Parra. El "giro posmoderno" en Santiago.	Charla debate: ¿qué piensa el teatro...?
25	20/06/18	Teatro independiente en Córdoba hoy.	Entrevista a Gonzalo Marull.
26	24/06/18	Parcial n° 2	
27	27/06/18	Recuperatorio de trabajos prácticos.	
28	01/07/18	Recuperatorio de Parciales.	
29	04/07/18	Coloquio	

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
HCD

[Handwritten signature]
Prof. MAURO JUEBLER

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

2023

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019 / TALLER DE COMPOSICIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA III

1	22 Marz	Clase presentación	Presentación de la materia, Programa, Contenidos, Desarrollo, Metodología
2	29 Marz	Clase teórica	Movimientos estéticos del siglo xix y siglo xx en el teatro
3	5 Abr	Clase teórica	Movimientos estéticos del siglo xx en el teatro
4	12 Abr	Clase práctico-teórica	Movimientos estéticos del siglo xx en el teatro
5	19 Abr	Clase práctico-teórica	Conformación de grupos de producción
6	26 Abr	Clase práctico-teórica	Elección de material de trabajo
7	3 May	Clase práctico-teórica	Primeros acercamientos al material de trabajo
8	10 May	Clase práctico-teórica	Primeros acercamientos al material de trabajo
9	17 May	Clase práctico-teórica	Primeros acercamientos al material de trabajo
	24 May		Exámenes
10	31 May	Práctico N°1	Presentación I de avance experimental del material
11	7 Jun	Práctico N°1	Presentación I de avance experimental del material
12	14 Jun	Práctico N°2	Presentación II de avance experimental del material
13	21 Jun	Práctico N°2	Presentación II de avance experimental del material
14	28 Jun	Parcial N°1	Presentación III de avance experimental del material/Entrega Trabajo escrito
15	5 Jul	Parcial N°1	Presentación III de avance experimental del material/Entrega Trabajo escrito
RECESO			
16	26 Jul	Clase práctico-teórica	Definición de criterios generales para la puesta en escena del material
17	2 Ago	Clase práctico-teórica	Definición de criterios generales para la puesta en escena del material
18	9 Ago	Práctico N°3	Presentación I de propuesta de escena
19	23 Ago	Práctico N°3	Presentación I de propuesta de escena
20	30 Ago	Práctico N°4	Presentación II de propuesta de escena
21	6 Sep	Práctico N°4	Presentación II de propuesta de escena
22	13 Sep	Práctico N°5	Presentación III de propuesta de escena /Entrega II Trabajo escrito
23	27 Sep	Práctico N°5	Presentación III de propuesta de escena / Entrega II Trabajo escrito
24	4 Oct	Práctico N°6	Presentación IV de propuesta de escena
25	18 Oct	Práctico N°6	Presentación IV de propuesta de escena
26	25 Oct	Parcial N°2	Presentación de escenas acabadas
27	1 Nov	Parcial N°2	Presentación de escenas acabadas
28	8 Nov		Ensayos y ajustes para presentación final / Entrega Escrito final
29	15 Nov		Ensayos y ajustes para presentación final / Entrega Escrito final
	22 Nov	Semana de Presentación final a público (Fecha a definir con el Departamento de Teatro)	
	29 Nov	Coloquios promocionales / Firma de libretas	

BIBLIOGRAFÍA:

ABIRACHED, Robert (1994); *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Madrid, ADEE.

A.A.V.V. (2004) *La puesta en escena. Un espacio abierto a los múltiples sentidos*; Revista El Picadero Número 11, Buenos Aires, Editorial INT.

A.A.V.V. (2005) *El actor en el centro de la escena*; Revista El Picadero Número 14, Buenos Aires, Editorial INT.

A.A.V.V. (2006) *La no representación*; Revista El Picadero Número 17, Buenos Aires, Editorial INT.

BARBA, Eugenio (2010); *Quemar la casa. Orígenes de un director*; Buenos Aires, Catálogos.

BOGART, Anne (2008); *La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte*, Barcelona, Alba.

BRAUN, Eduard (1986); *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*; Buenos Aires, Galerna.

CEBALLOS, Edgard (1992); *Principios de dirección escénica*, México, Gaceta.

DORREGO, Luis (2006); *Los lenguajes dramáticos. Del naturalismo al realismo mágico*, Ciudad Real, España, Ñaque.

EINES, Jorge (2011); *Repetir para no repetir*; Madrid, Gedisa.

FERAL, Josette (2004); *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna.

MNOUCHKINE, Ariane (2007); *El arte del presente. Conversaciones con Fabienne Pascaud*, Buenos Aires, Atuel.

PAVIS, Patrice (2008); *Diccionario del Teatro*, Barcelona, Paidós.

SCHRAIER, Gustavo (2006) *Laboratorio de producción teatral 1. Técnicas de gestión y producción aplicadas a proyectos alternativos*; Buenos Aires, Editorial INT.

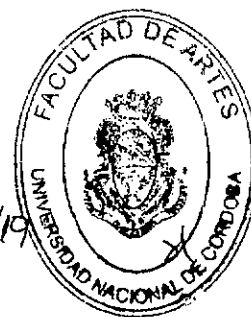
SERRANO, Raúl (2004) *Nueva tesis sobre Stanislavski*, Buenos Aires, Atuel.

- (2013) *Lo que no se dice. Una teoría sobre la actuación*; Buenos Aires, Atuel.

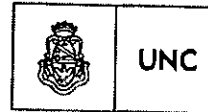
SZUCHMACHER, Rubén (2015); *Lo incapturable. Puesta en escena y dirección teatral*; Buenos Aires, Reservoir Books.

Docente: Marcelo Arbach

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

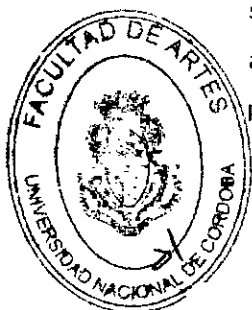
PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro	Plan:
Asignatura: Texto Teatral	
Equipo Docente:	
Prof. Titular: Cipriano J. Argüello Pitt	
Prof. Adjunto:	
Prof. Asistente:	
Prof. Ayudante:	
- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:	
Ayudantes Alumnos: Antonella Calzetti	
Adscriptos: Celeste Guiñazú Fader	
Distribución Horaria Lunes de 9 a 12hs. Atención a alumnos. Horarios a convenir ciprianoarguellopitt@artes.unc.edu.ar	

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

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).

Universidad
Nacional
de Córdoba

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:

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. 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

Biblioteca Nueva. Madrid.

URE,

4- Propuesta metodológica:

La asignatura se presenta como taller teórico práctico, donde la relación entre la práctica y la teoría son fundamentales para comprender la problemática estudiada. Se plantean algunos problemas específicos del texto teatral, en su desarrollo escénico, esto implica, pensar estrategias de entrenamientos, ensayos, puesta en escena. La problemática está fuertemente estudiada en el campo teatral y plantea cierta dificultad teórica que requiere reflexión.

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Unidad 1

- 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.

ABIRACHED Robert (1994) La crisis del personaje en el teatro moderno. ADE. Madrid

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.

Unidad II

- El trabajo sobre textos contemporáneos

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

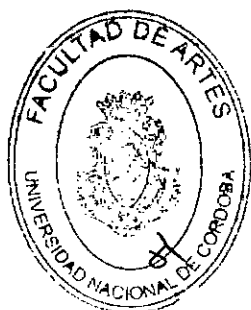
Desde esta perspectiva, la actuación equivaldría a una re-escritura escénica. El trabajo del actor aunque parezca obvia esta afirmación, implica una visión particular sobre el texto que permite trabajar sobre los sentidos que interpreta. A partir de los aportes de los estudios teatrales se plantea en 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.

2- Objetivos generales.

- Desarrollar un discurso crítico-analítico del texto teatral.
- Abordar una problemática compleja con relación a la diversidad del texto teatral
- Posibilitar un desarrollo autónomo de lxs estudiantes en la producción de conocimiento.
- Presentar a la actuación como dispositivo de creación de sentido.

Objetivos específicos:

- Ahondar en el entrenamiento del texto teatral.
- Abordar los problemas de actuación que supone el texto moderno como es la construcción de personaje.
- Abordar los aspectos performativos e interpretativos de la actuación de diversas textualidades.
- Adquirir conocimientos sobre dramaturgxs y dramaturgias contemporáneas
- Elaborar estrategias con relación a las hipótesis de sentido de los textos trabajados.

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 Cappellotti Monte Avila editors , Caracas

ARGÜELLO PITT Cipriano 2006- Nuevas tendencias escénicas: teatralidad y cuerpo en el teatro de Paco Giménez. Editorial DocumentA/Escénicas. Córdoba.

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.

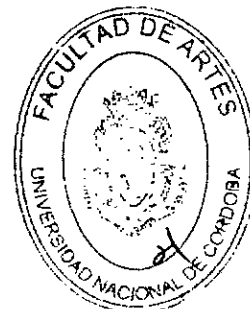
EISENSTEIN Sergei. (1990) Montaje Escénico Editorial La Gaceta, Colec. Escenología, México

Unidad III

- Dramaturgia del actor.

Aproximaciones a una propuesta metodológica de la creación escénica.

Entrenamiento actoral.

Universidad
Nacional
de Córdoba

La materia plantea encuentro de tres horas en las cuales se plantea una ejercitación práctica, entrenamiento y ensayos, otra instancia también del orden práctico que es la puesta en escena de diversos textos dramáticos, estos son propuestos por la cátedra, ya que los mismos presentan ciertas dificultades con relación a los contenidos propuestos. Y luego una reflexión teórica sobre la práctica realizada. El objetivo de la misma no es sólo reflexionar y poner en palabras la acción práctica sino también problematizar la escena.

Hay dos instancias fundamentales en trabajo, la primera es la presentación de monólogos que se presentan en modalidad de ensayos, no como trabajos definitivos, sino entendiendo al ensayo como proceso de trabajo inacabado que permite experimentar sobre la escena. Y una segunda instancia la presentación de una escena grupal sobre un texto contemporáneo donde se plantea las hipótesis de lecturas de los mismos, esta instancia lleva más de 12 años de implementación y lo hemos denominado "semimontados". Esta experiencia además sitúa a los estudiantes en situación de una práctica profesional autónoma. Esta se presenta a público en horario fuera de la cátedra. La tercera instancia es la de Dramaturgia de Actor y esta plantea partir de la improvisación la escritura de la escena. De esta manera la materia se propone plantear tres grandes ejes de la problemática del Texto Teatral, la interpretativa/creativa de textos de la dramaturgia moderna, la de los textos contemporáneos y su problemática con la representación y la creación de textos a partir de la escena.

Evaluación:

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.

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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Alumnos Libres: Los alumnos que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de

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. 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. (Res 363/99.)

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

Marzo

18. Presentación de la materia.

25. Unidad I: Entrenamiento. Lectura. Elección de textos. Monólogos

Abril

1. El personaje en el drama moderno.

8. Estructura e interpretación. Entrenamiento. Hipótesis de representación.

15. **Primer trabajo Práctico.** Se realizará en el aula. ¿El personaje A quien habla?

22. Entrenamiento. Ensayos.

29. Actualización de la escena. Palimpsesto e intertextualidad.

Mayo

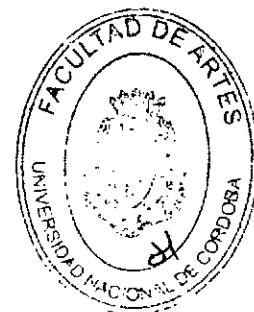
6. ensayo. Aproximación a la escena.

13. última jornada de aproximación a los monólogos.

20. semana de exámenes.

27. **Parcial I.** Presentación de Monólogos.

Junio

Universidad
Nacional
de Córdoba

3. Presentación. De Monólogos.

10. Unidad 2. Presentación de la unidad. La noción de Semi-montado. Presentación de Textos para el semi montado.

17. La palabra como textualidad.

24. **Trabajo práctico II.** Acción dramática: La palabra-acción y la palabra como instrumento de la acción el trabajo sobre micro-acción textual.

Julio

1. La lectura en voz alta como entrenamiento actoral. La lectura como puesta en escena. Principios básicos de puesta en escena.

Receso

29. análisis de problemáticas de montaje. Dirección. Hipotesis de lectura.

Agosto

5. Ejemplos de textualidades complejas. Kane. García. Garcia Wehby.

12. **II Parcial.** Presentación de semimontados

19-Evaluación. Presentación de semi montados

26. Evaluación . Presentación de Semimontados

2. Evaluación general de Semimontados.

9. Unidad 3. Presentación. ¿Qué es la dramaturgia de actor?.

16. Entrenamiento improvisación.

22. Exámenes

29. El actor como organizador de dramaturgia/s.

7. Principios de improvisación.

14. El cuerpo como signo. El cuerpo como texto.

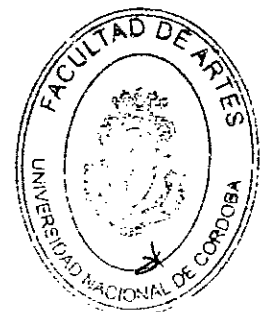
21. **Trabajo Práctico 3.** Presentación de escenas.

28. Presentación de escenas.

4. **Recuperatorios de los parciales. 1 y 2.**

11. Cierre de clases.

17. Presentación de actas de promoción.

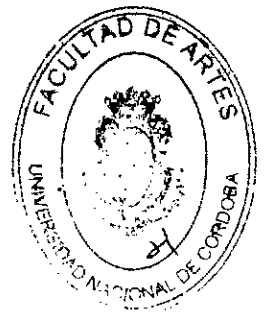

Universidad
Nacional
de Córdoba

Puesta en escena de textos contemporáneos.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/2019
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Plan: 2016

Asignatura: TALLER DE COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA IV

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Rodrigo Cuesta

Prof. Asistente: Daniela Martín

Prof. Asistente: Facundo Domínguez

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudante Alumno: Fiorella Boratto

Adscripta: Ximena Silbert

Distribución Horaria

Régimen Anual

Turno único: jueves de 10hs. a 14hs. (y turnos extra en diversas salas o espacios independientes de la ciudad de Córdoba)

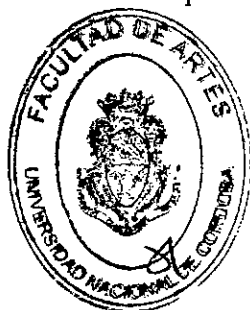
Consultas: miércoles de 12hs a 15hs.

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

Introducción

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

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Fundamentación

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

Gustavo Schraier

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

La experiencia a transitar desde la cátedra, propone que los/as estudiantes recorran el camino que decidan llevar adelante, en toda su diversidad poético-metodológica. Así, podrán llevar a escena textos de dramaturgia contemporánea, o indagar en metodologías de creación colectiva, dramaturgia de actor/actriz, realizar un acercamiento a la dirección, abordar el teatro-danza, la performance, teatro de objetos, de títeres, etc. En este sentido, desde la cátedra no se propone una línea o estética determinada, sino que es justamente cada estudiante quién decide qué poética le interesa para indagar, y a través de qué metodología hacerlo (análisis de textos, creación de personajes, ruptura con el orden de la ficción, etc.). Estas experiencias de creación, convertidas en espectáculos teatrales, insertan al alumnado -y a la Universidad en sí- en el medio teatral cordobés, preparándolos de esta

Universidad
Nacional
de Córdoba

manera para un futuro ejercicio de su profesión. Las producciones de cuarto año (espectáculos exhibidos ante público), son abiertas a la comunidad de Córdoba, y se presentan no solamente en espacios universitarios, sino que su mayoría se desarrollan en las más de 30 Salas de Teatro Independiente que existen en nuestra Ciudad y, por supuesto en lugares alternativos donde los alumnos elijan realizar su producción.

En este proceso de producción integral de un espectáculo, que involucra múltiples áreas - actuación, dirección, dramaturgia, luces, sonido, escenografía, gráfica, prensa, producción ejecutiva, etc.- los/as estudiantes recuperan lo aprendido a lo largo de su carrera, para volcarlos en un espectáculo propio, e indagar en nuevas áreas. Los/as docentes de la cátedra acompañamos este proceso, respetando posturas estéticas, poéticas propias, decisiones, guiando, supervisando sus procesos, intentando aliviar el sobre esfuerzo que a veces, a algunos equipos, les resulta agobiante.

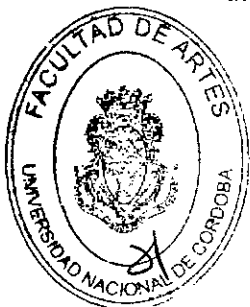
Objetivos

Generales:

- Entender la producción de un espectáculo como un hecho creativo colectivo
- Reconocer y respetar los roles en el proceso de producción
- Comprender los mecanismos, procedimientos y herramientas que permiten desarrollar una producción integral.
- Realizar un espectáculo ante público, con un mínimo de tres funciones.

Específicos:

- Determinar criterios de selección, búsqueda e intereses particulares a la hora de proponer una producción teatral.
- Desarrollar entre los alumnos respeto y disciplina de trabajo como factores indispensables en el armado de un espectáculo.
- Entender los procesos de ensayos como parte primordial del aprendizaje y la creación.
- Abordar e indagar en diferentes textualidades para la creación de un espectáculo.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Contenidos

Unidad I: *Formulación de un proyecto escénico*

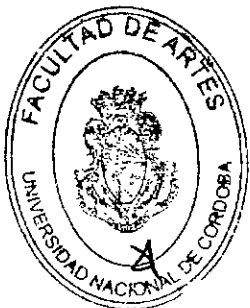
- Elección de obra / tratamiento o abordaje / disparador creativo
- División de roles.
- Primeras lecturas / trabajo de mesa.
- Planificación de ensayos.
- Componentes éticos y actitudinales de una producción: Rigor, puntualidad, responsabilidad.

Unidad II: *La escena como lugar creativo*

- El cuerpo en la escena, posibilidades creativas, desafíos actorales.
- Ensayo: prueba y error
- La repetición, parte primordial en un proceso de composición.
- Toma de decisiones.
- Las diferentes estructuras narrativas y sus particularidades.
- Primeros elementos compositivos para la puesta en escena.
- Dinámicas del grupo: metodologías de trabajo en cada uno de los roles asignados.

Unidad III: *El estudiante como productor ejecutivo I*

- Montaje: cuestiones específicas.
- La producción financiera de un espectáculo: modalidades para obtener fondos.
- Primer acercamiento con los diferentes agentes que trabajarán en la producción: diseño escenográfico / diseño de iluminación/ diseño de utilería y vestuario / diseño gráfico/ diseño de sonido/ etc.
- La vinculación con los espacios teatrales. Tramitaciones de tiempo de ensayo, fecha de estreno, cantidad de funciones a programar.
- Inscripción de la obra en Argentores. Trámites y formularios.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad IV: *Hacia una producción final*

- Consideraciones finales de la puesta en escena.
- Espacios definidos entre espectador-actor.
- Definición de criterios de iluminación, vestuarios, sonido, etc.
- Ensayos en el lugar de estreno, tanto técnicos, como ensayo general.

Unidad V: *El estudiante como productor ejecutivo II*

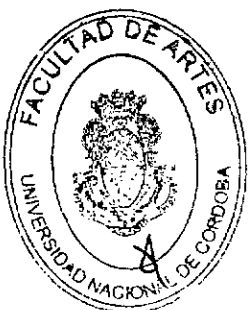
- Supervisión de todos los aspectos del montaje de una producción teatral
- Prensa, Publicidad y Redes sociales
- Definición de precio de entradas en boleterías.
- La escucha como elemento básico para lograr el objetivo principal que es la producción teatral, trabajo imprescindible de comunicación e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

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

- Estreno de espectáculo Taller de Composición y Producción Escénica IV-UNC.
- Correcciones en el proceso de funciones: reflexión, comprensión y entendimiento de algunas modificaciones a trabajar en estas funciones: ritmos, tiempos, modos de decir, relaciones con la parte técnica, etc.

Unidad VII: *Después de...*

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

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía

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

Bibliografía de lectura sugerida

- ARGUELLO PITT, C, "*Dramaturgia de la dirección de escena*" Ed. Paso de gato
- ARROJO, V., *El director teatral ¿es o se hace?* Editorial INTeatro, Bs As. 2015
- BACHELARD Gastón "La poética del espacio"
- BROOK, P., *El espacio vacío*, Barcelona, Península, 1993
- CEBALLOS Edgar, *Principios de dirección escénica*, México-1992
- GROTOWSKY, J., *Hacia un teatro pobre*, Méjico, *Siglo XXI*, 1970 (prim. Edición 1968)
- HETHMON, R. *El Método del Actor's Studio* (Conversaciones con Lee Strasberg)
Editorial Fundamentos. Madrid 1972
- MORENO, O. *Artes e Industrias Culturales* Editorial Universidad Nacional tres de febrero
- NACHMANOVITCH Stephen "Free Play-La improvisación en la vida y en el arte"
- PAVLOVSKY Eduardo "Espacio y Creatividad"
- SCHRAIER, G. *Laboratorio de producción teatral 1*, Colección Estudios Teatrales, 2006,
Editorial INT (Instituto Nacional del Teatro)
- SERRANO, R. *Nuevas Tesis sobre Stanislavski*, Buenos Aires, Editorial Atuel, 2005
- STANISLAVSKY, K., *El trabajo del actor sobre sí mismo*, Buenos Aires, Edit. Quetzal,
1986
- STANISLAVSKY, K. , *La construcción del actor sobre su papel*, Bs As., Edit. Quetzal,

Universidad
Nacional
de Córdoba

STANISLAVSKY, K., *La preparación del actor*, Editorial Nuevos tiempos 2007

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

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

Bibliografía de consulta

-“Hacia una estética de la autosustentabilidad teatral” Trabajo Final de la Lic. en Teatro de Nadia Ethel Basanta, UNC, Córdoba 2014

-“Nueva Dramaturgia Argentina” Editorial INTeatro

-“La Carnicería Argentina” Editorial INTeatro

-“Dramaturgos Argentinos en el Exterior” Editorial INTeatro

-“Confluencias Dramaturgias Serranas” Editorial INTeatro

-Cuadernos de Picadero, Instituto Nacional del Teatro-INT

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

-Apuntes de Dramaturgia y Dirección, Rodrigo Cuesta, Argentina-Córdoba- 2014

-Apuntes Dramaturgia, Mauricio Kartum, Argentina-Buenos Aires-2010

-Apuntes de Dramaturgia, Ignacio Apolo, Argentina-Buenos Aires 2010

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

Propuesta Metodológica

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

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

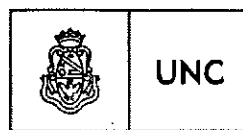

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Clases a todo el alumnado sobre presentación de la materia y actividades de la misma
- Se prevén encuentros con diferentes personalidades del medio teatral cordobés.
- Se prevén charlas dedicadas a los derechos de autor, adaptaciones, versiones libres, etc.
- Los/as alumnos/as se dividen en grupos de acuerdo al proyecto que deseen trabajar.
- Cada grupo es supervisado por el Profesor Titular y un Profesor Asistente
- Los encuentros varían de acuerdo a la cantidad de grupos que se conformen cada año
- Cada encuentro se coordinan de acuerdo a lo que los/as alumnos/as decidan trabajar cada jornada, o a las tareas que se desprendan de un encuentro al otro.
- Los primeros encuentros funcionan para tomar las primeras decisiones: disparadores creativos, tratamiento o abordaje, códigos actorales, temas, historias, texto de autor, dramaturgias propias, etc. En estos primeros encuentros, se definen la división de roles.
- Como apoyo, el equipo de cátedra sugerirá un listado de obras teatrales para su posible puesta en escena, en caso de que algunos/as alumnos/as no encuentren textos de su interés.
- Durante el proceso de encuentros-clases, los equipos presentan escenas ensayadas previamente y se trabajan correcciones o supervisiones generales de las mismas
- Algunos encuentros suelen funcionar como ensayos realizados durante las horas de clase, teniendo la posibilidad de observar el trabajo en equipo y las dinámicas de grupo que se emplean para el mismo.
- Cabe aclarar que los/as docentes acompañamos los procesos de los alumnos, intentando respetar siempre su propuesta y la estética particular que decidieran poner a prueba.
- Acompañamiento y seguimiento respecto al lugar donde decidan realizar la presentación final.
- Acompañamiento general a los/as alumnos/as respecto de los diferentes agentes que trabajarán en la producción: diseño escenográfico / diseño de iluminación/ diseño de utilería y vestuario / diseño gráfico/ diseño de sonido/ etc.
- Acompañamiento en los lugares de ensayos.
- Acompañamiento en los lugares de presentación, generalmente un ensayo general previo al estreno del espectáculo.

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

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

Propuesta de Evaluación

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

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres

Condición Promocional: Asistir al 80% de las clases teórico-prácticas; aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El producto final deberá ser presentado a público con un mínimo de tres funciones para aprobar la materia.

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

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

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

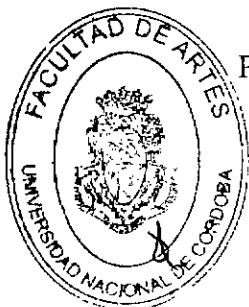
consulta previa. El producto final deberá ser presentado a público con un mínimo de tres funciones para aprobar la materia.

Condición Libre:

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

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

Para el espectáculo, carpeta/informe y entrevista deberá:

teatro

facultad
de artes

UNC

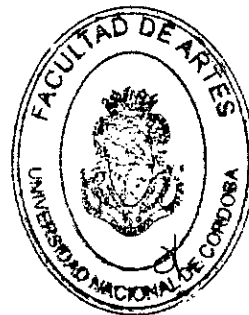
Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Lic. Rodrigo Cuesta

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Teatro

Carrera/s: Licenciatura en Teatro PLAN 2016

Asignatura: TALLER DE COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA IV

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Rodrigo Cuesta

Prof. Asistente: Daniela Martín

Prof. Asistente: Facundo Domínguez

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudante Alumno: Fiorella Boratto

Adscripta: Ximena Silbert

Distribución Horaria

Régimen Anual

Turno único: jueves de 10hs. a 14hs.

Consultas: miércoles de 11hs a 12hs.

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

CRONOGRAMA

Fecha	Actividad
21 de marzo	Clase presentación, teórica práctica. Presentación de la materia: docentes a cargo, adscriptos y ayudantes alumno / Presentación de Programa – Desarrollo- Metodología/ Contenidos / Clase Diagnóstico / Dictado del Trabajo Práctico N°1
28 de marzo	Clase teórico-práctica. Mesa de productores teatrales invitados.
04 de abril	Clase teórico-práctica. Mesa de Invitados Instituciones de Cultura de la Ciudad de Córdoba.
11 de abril	Clase teórico-práctica. Presentación de proyectos: Trabajo Práctico N°1. Análisis, debate y reflexión.

Cronograma 2019 Taller de Composición y Producción Escénica IV / Departamento Académico de Teatro / FA/ UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

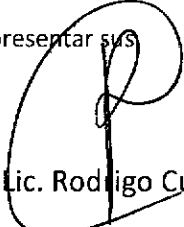
18 de abril	Feriado jueves santo
25 de abril	Clase teórico-práctica. Mesa de invitados: Argentores. Recuperatorios Trabajo Práctico N°1. Primeros ensayos
02 de mayo	Clase teórico-práctica. Primeros ensayos de Proyectos a trabajar. Dictado de Trabajo Práctico N°2.
09 de mayo	Clase teórico-práctica. Primeros ensayos de Proyectos a trabajar
16 de mayo	Clase teórico-práctica. Primeros ensayos de Proyectos a trabajar
23 de mayo	Mesa de examen
30 de mayo	Clase teórico-práctica. Dictado del Parcial N°1-Primer acercamiento escrito del espectáculo propuesto. Ensayos de proyectos.
06 de junio	Clase teórico-práctica. Primeros ensayos de Proyectos a trabajar
13 de junio	Clase teórico-práctica. Presentación de Trabajo Práctico N°2
20 de junio	Clase teórico-práctica. Presentación de Trabajo Práctico N°2
27 de junio	Clase teórico-práctica. Recuperatorio de Trabajo Práctico N°2
04 de julio	Clase teórico-práctica. Ensayos de proyectos a trabajar. Entrega del Parcial N°1. Cierre del primer cuatrimestre de clases.

Receso Invernal

01 de agosto	*Clase teórico-práctica. Dictado del Parcial N°2. Ensayos grupales
08 de agosto	Clase teórico-práctica. Ensayos grupales
15 de agosto	**Clase teórico-práctica. Ensayos grupales / Ensayos generales.
22 de agosto	Clase teórico-práctica. Ensayos grupales/ Ensayos generales.
29 de agosto	Clase teórico-práctica. Ensayos grupales / Ensayos generales.
05 de septiembre	Clase teórico-práctica. Ensayos grupales / Ensayos generales.
12 de septiembre	Clase teórico-práctica. Ensayos grupales / Ensayos generales.
19 de septiembre	Clase teórico-práctica. Ensayos grupales / Ensayos generales.
25 de septiembre	Mesa de examen
03 de octubre	Clase teórico-práctica. Ensayos grupales / Ensayos generales.
10 de octubre	Clase teórico-práctica. Ensayos grupales / Ensayos generales.
17 de octubre	Clase teórico-práctica. Ensayos grupales / Ensayos generales.
24 de octubre	Clase teórico-práctica. Ensayos grupales / Ensayos generales.
31 de octubre	Clase teórico-práctica. Ensayos grupales / Ensayos generales.
07 de noviembre	Clase teórico-práctica. Ensayos grupales / Ensayos generales.
14 de noviembre	Cierre de la materia / Firma de libretas

*La entrega del Parcial N°2 mínimo diez días antes del estreno de los espectáculos.

**A partir de la primer quincena del mes de agosto, los alumnos podrán comenzar a presentar sus propuestas a público.

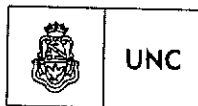

Lic. Rodrigo Cuesta

Cronograma 2019 Taller de Composición y Producción Escénica IV / Departamento Académico de Teatro / FA/ UNC 2

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: Licenciatura en Teatro / Profesorado de Teatro Planes 2015

Asignatura: ANALISIS DEL TEXTO ESCÉNICO

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Adjunta: Lic. Ana Guillermina Yukelson

Prof. Asistente: Carolina Cismondi

Distribución Horaria

Clases:

Lunes de 13 a 15.30 hs

Miércoles de 9 a 11.30 hs

Clases de consulta: Miércoles de 11.30 a 13.00hs. Box de Profesores- Pabellón Haití

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

Correos por consultas: anayukelson@artes.unc.edu.ar

carolinacismondi@artes.unc.edu.ar

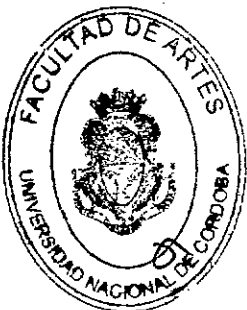
Turno único

• **Fundamentación**

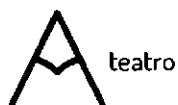
El análisis de la escenificación y, especialmente, la investigación y la enseñanza de su proceso de composición requieren de marcos teóricos que en muchos casos excede la especificidad de la escena. Más que conscientes de las distintas problemáticas del objeto de estudio desde la cátedra pretendemos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

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

El programa de la asignatura está orientado a desarrollar la reflexión crítica-analítica dentro de la formación del artista e investigador y del docente en teatro. Las reflexiones y la producción de corte crítico –ensayístico a desarrollarse en el transcurso de la cátedra tienen por objetivo que el/la estudiante confronte e

1
19/4

Universidad
Nacional
de Córdoba

interrogue distintos aspectos de las concepciones de creación escénicas en diálogo con las formas de comunicación dominante en la cultura contemporánea.

Objetivos

- Problematizar algunos conceptos del análisis de las prácticas escénicas.
- Adquirir herramientas metodológicas para aplicar en el diseño de análisis de distintas prácticas escénicas contemporáneas.
- Incentivar y desarrollar las aptitudes de investigación del artista- investigador, el investigador-artista y en la formación de docente de teatro
- Producir ensayos de análisis crítico de distintas realizaciones escénicas contemporáneas.
- Interrelacionar el pensamiento crítico con la experiencia creadora del estudiante.

• **Contenidos por unidades**

UNIDAD 1: La realización escénica como objeto de análisis

Lineamientos generales para el análisis teórico-crítico como actividad interpretativa. Valoración de las prácticas escénicas como objeto de análisis. Conceptos y componentes de las realizaciones escénicas contemporáneas como acontecimiento vivo de colaboración entre realizadores para el análisis.

Unidad 2: Modalidades de prácticas y posiciones para el análisis

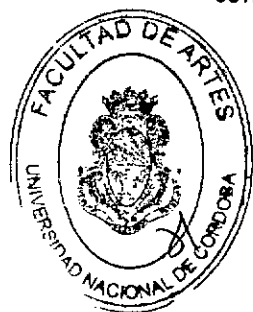
El análisis dentro de una perspectiva dialógica de investigación y creación. Modalidades y posiciones del investigador en artes escénicas y el trabajo de análisis para la producción de conocimientos. Revisión y alcance de las categorías: investigador-artista; artista –investigador; investigador participativo y asociado. Posiciones de análisis dentro de la investigación participante: de reportaje, reconstrucción y mixto. El análisis con fines didácticos y formadores de público: procesos de desmontajes y escuela de formación de espectadores.

UNIDAD 3: Acercamiento a problemáticas para el análisis

Acercamiento al estudio de algunas problemáticas para el análisis de las realizaciones escénicas contemporáneas desde enfoques multidisciplinares: a) el carácter liminal; b) la interferencia de la frontera entre la dimensión estética y la dimensión real; c) la participación del espectador como acción y encuentro.

UNIDAD 4: Análisis de la corporalidad en la actuación

Delimitación de componentes y herramientas de notación para el análisis de la corporalidad en la actuación. Formas de estar presente en escena, modos de comprender el cuerpo y la acción, la relación con el espacio y el tiempo.

Universidad
Nacional
de Córdoba

• Bibliografía obligatoria

UNIDAD 1: La realización escénica como objeto de análisis

- FERAL, J. (2004) "Qué puede (o quiere) la teoría del teatro. La teoría como traducción" en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna, pp35-54.
- FISCHER-LICHTE, E. (2011) "Aclaraciones de conceptos", en *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada Editores, pp47-76.
- PAVIS, P..(2000) "Conclusiones. ¿Qué teorías para qué puestas en escena?", en *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Ed. Paidós, pp. 299-301/309-316.
- URE, A.(2012) "El ensayo como campo crítico (1)", en *Sacote la careta. Ensayos sobre teatro, político y cultura*. Buenos Aires. Ed. Norma, pp 92-112.

Unidad 2: Modalidades de prácticas y posiciones para del análisis

- DUBATTI, J.(2014) "El artista investigador, el investigador-artista, el artista y el investigador asociados, el investigador participativo: Filosofía de la praxis teatral", en *Filosofía del Teatro III*, Buenos Aires, Atuel, pp.79-90;109-117.
- DIEGUEZ, I. (Comp.) (2009) "Des/Tejer, desmontar, de/velar. (A modo de introducción)", en *Des/Tejiendo escenas. Desmontajes: procesos de investigación y creación*, México, Universidad Iberoamericana, pp.9-20.
- DURAN, A. y JAROSLAVSKY, S. (2012) "Enseñar y aprender a ver teatro", en *Cómo farmar jóvenes espectadores en lo era digital*. Buenos Aires. Leviatán, pp 81-95.
- PAVIS, P-s (2000) "Dos tipos de análisis", en *El onólisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós, pp.25-27.

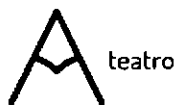
UNIDAD 3: Acercamiento a problemáticas para el análisis

- CORNAGO, Ó.r (2016) "Estéticas de la participación y éticas del (des) encuentro", en *Revista Telondefondo*. Facultad de Filosofía y Letras – UBA, Buenos Aires, nro. 24, pp191-213. www.telondefondo.org
- DIEGUEZ, I.(2014) "II. Articulaciones liminales/metáforas teóricas", en *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*, México. Paso de gato pp.39-66.
- SANCHEZ, J.(2013) "Teatro y Realidad", en *Prácticas de lo real en la escena contemporáneo*, México, Paso de gato, pp.317-332.

UNIDAD 4: Análisis de la corporalidad en la actuación.

- FISCHER LICHTE, E.(2011)"Corporalidad" en *Estético de lo perfarmativo*, Madrid, Abada Editores,pp.157-220.
- MAURO, K.. (2014) "Elementos para un análisis de la actuación. Los conceptos de Yo Actor, Técnica de Actuación y Metodología Específica", en *Telondefondo Revista de Teoría y Crítica Teatral*, Buenos Aires, N°19-julio, pp.137-156. www.telondefondo.org
- PAVIS, P. (2014), "Cuerpo y corporeidad", en *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México, Paso de gato, pp.66-69.

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

• Bibliografía Ampliatoria

- BOTTIN, B. (Coord) (2016) Nuevos asedios al teatro contemporáneo: Creación, experimentación y difusión en los siglos XX y XXI. Madrid. Fundamentos
- BOURRIAUD, N. (2013), *Estética relacional*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- DE MARINIS, M. (1997), *Comprender el Teatro I. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires, Galerna.
- ----- (2005), *Comprender el Teatro II. En busca del actor y del espectador*, Buenos Aires, Galerna.
- DUBATTI, J. (2016) *Teatro- Matriz, Teatra Liminal. Estudios de Filosofía del Teatro y Poética Comparada*. Buenos Aires. Ed. Atuel.
- FERAL, J. (2004), *Teatra, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna.
- DAVINI, S. (2007) *Cartografías de la voz en el teatro contemporáneo*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
- ENRILE, J.P. (2016) *Teatro relacional. Una estética participativa de dimensión política*. Madrid. Ed. Fundamentos. Pp69-86
- LEHMANN, H-T. (2013), *Teatrapostdramático*, México, Paso de gato.
- MAURO, K. (2010), "La actuación como obra de arte", en *Revista Funámbulas*, Buenos Aires, Año 12, Nº32, pp.43-48.
- PAVIS, P. (2000) *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós.
- SCHECHNER, R. (2011), *Estudios avanzados de performance*, México, Fondo de Cultura Económico.
- TRANCÓN, S. (2006), *Teoría del teatro*, Madrid, Fundamentos.
- TRASTOY, B. y ZAYAS DE LIMA, P. (2006), *Lenguajes escénicos*, Buenos Aires, Prometeo Libros.

• Propuesta metodológica

El proceso de enseñanza y aprendizaje entre docentes y estudiantes tiene lugar a partir iniciativas propias de producción de conocimientos. Desde la cátedra proponemos desarrollar los contenidos teóricos- prácticos como herramientas para pensar o re-pensar la experiencia teatral y ponerla en discusión en tanto saberes dinámicos que son actualizados en función de una relación contemporánea con la creación teatral. Con este fin, los contenidos de la asignatura serán desarrollados en clases teóricas (exposición de temas y procedimientos analíticos) y teórico -prácticas (aplicación y práctica de distintas herramientas metodológicas para el análisis de realizaciones escénicas de la ciudad de Córdoba que se encuentren en cartelera, visionados de escrituras ensayísticas y debates).

La dinámica de clases se propone en una continua interacción docente-estudiantes; realizando la presentación de temas, autores y conceptos por parte de la docente, y llevando el desarrollo, ejemplificación y profundización a partir de las inquietudes, aportes y cuestionamientos aportados por los estudiantes. Las

teatro

Facultad
de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Conclusiones parciales se llevarán a cabo en puestas en común que contemplen el seguimiento y la continuidad entre los temas.

Como la asignatura corresponde al cuarto año de las carreras de Licenciatura y Profesorado en Teatro resulta importante propiciar en los estudiantes prácticas de lectura y escritura que favorezcan la apropiación de conceptos y la comunicación de ideas de carácter metodológico. En este sentido propondremos actividades que impliquen lecturas previas de la bibliografía obligatoria, señalando los aportes principales del autor y también los aportes del propio/a estudiante al texto, como así también promover el intercambio de escrituras y revisión entre pares.

Se considera fundamental el trabajo en grupo, tanto en la discusión en clase como en la realización de evaluaciones, ya que apostamos a que el debate de ideas contribuye a ampliar la comprensión y complejizar la propia mirada.

Se utilizará el espacio del aula virtual como canal de comunicación y seguimiento con los/las estudiantes y como espacio de ampliación de los contenidos y materiales trabajados en las clases.

- **Evaluación:**

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

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

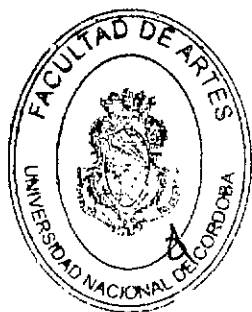
Trabajo Práctico N° 1: Contenido: correspondiente a la unidad 1. Valoración de las prácticas escénicas como objeto de análisis. **Modalidad de trabajo:** escrito y individual. Asistencia a una función de una obra de teatro de la ciudad de Córdoba escogida por la cátedra. *Contará con una instancia de presentación preliminar.*

Trabajo Práctico N°2: Contenidos: correspondientes a la unidad 4. **Modalidad:** escrito – individual. Profundización del análisis de la obra seleccionada. *Cantará con una instancia de presentación preliminar.*

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

Parcial 2: Contenidos: correspondientes a la unidad 3. Problemáticas para el análisis de las realizaciones escénicas contemporáneas desde enfoques multidisciplinares. **Modalidad de trabajo:** escrito- grupal. Profundización del análisis de la obra elegida para el análisis en el trabajo práctico n°1 y parcial 1. *Cantará con una instancia de presentación preliminar.*

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

teatro

facultad
de artes

UNC

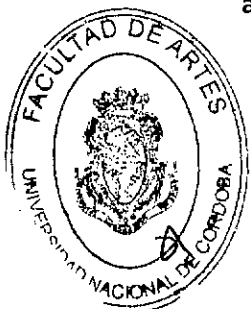
Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Estudiantes Promocionales: *Será considerado PROMOCIONAL el alumno/la alumna que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete); aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales, con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). Las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la PROMOCION. La cátedra no exige la condición de un mínimo de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas para el estudiante PROMOCIONAL. Los alumnos tienen derecho a recuperar un Parcial y un Trabajo Práctico. Se incluye para los alumnos promocionales la exigencia de un coloquio oral e individual. El contenido del coloquio será sobre un tema acotado por la cátedra, con aplicación en alguna de las obras analizadas. La promoción tendrá vigencia hasta el semestre subsiguiente.*

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

Estudiantes Libres: *Los alumnos/ las alumnas que, estando debidamente matriculados en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrito 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 donde se analice una obra teatral de Córdoba, previo acuerdo con la docente durante los horarios de consulta. En dicho análisis deberá especificar el marco teórico y metodológico (posición y tipo de análisis) como el establecimiento de una problemática de interés acorde a los*

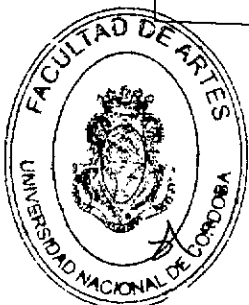
Universidad
Nacional
de Córdoba

contenidos del programa. El trabajo no deberá superar las 15 páginas. La presentación debe realizarse 7 (siete) días antes del examen correspondiente.

Cronograma tentativo

Fecha	Actividad
18/03	Presentación de la materia, metodología y modalidades de trabajos prácticos y evaluaciones. Actividad de introducción y diagnóstico.
20/03	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 1: Lineamientos generales para el análisis teórico-crítico como actividad interpretativa. Actividad de lecto-comprensión y desarrollo crítico. <u>Lectura obligatoria:</u> FERAL, J. (2004) "Qué puede (o quiere) la teoría del teatro. La teoría como traducción".
25/03	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 1: Valoración de las prácticas escénicas como objeto de análisis. Actividad de aplicación con análisis de ejemplos. Lectura obligatoria: PAVIS, P.(2000) "Conclusiones. ¿Qué teorías para qué puestas en escena?".
27/03	Clase teórica Desarrollo de contenidos unidad 1: Conceptos y componentes de las realizaciones escénicas contemporáneas como acontecimiento vivo de colaboración entre realizadores para el análisis. Actividad de lecto-comprensión y desarrollo crítico. <u>Lectura obligatoria:</u> FISCHER-LICHTE, E. (2011) "Aclaraciones de conceptos."
01/04	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 1: Conceptos y componentes de las realizaciones escénicas contemporáneas como acontecimiento vivo de colaboración entre realizadores para el análisis. Actividad de lecto-comprensión y aplicación en ejemplos <u>Lectura obligatoria:</u> URE, A.(2012) "El ensayo como campo crítico (1)".
03/04	Evaluación. Trabajo Práctico 1. Clase de supervisión. Asistencia obligatoria.
08/04	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 2: Modalidades y posiciones del investigador en artes escénicas y el trabajo de análisis para la producción de conocimientos. Revisión y alcance de las categorías: investigador-artista; artista –investigador; investigador participativo y asociado. Actividad de lecto-comprensión y aplicación en ejemplos <u>Lectura obligatoria:</u> DUBATTI, J.(2014) "El artista investigador, el investigador-artista, el artista y el investigador asociados, el investigador participativo: Filosofía de la praxis teatral. Entrega Trabajo Práctico1.
10/04	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 2: Posiciones de análisis dentro de la investigación participante: de reportaje, reconstrucción y mixto. Actividad de lecto-comprensión y aplicación en ejemplos <u>Lectura obligatoria:</u> PAVIS, P-s (2000) "Dos tipos de análisis".
15/04	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 2: El análisis con fines didácticos y formadores de público: procesos de desmontajes y escuela de formación de espectadores. Actividad de lecto-comprensión y aplicación en ejemplos <u>Lectura obligatoria:</u> DIEGUEZ, I. (Comp.) (2009) "Des/Tejer, desmontar, de/velar. (A modo de introducción)".

7

Universidad
Nacional
de Córdoba

Fecha	Actividad
17/04	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 2: El análisis con fines didácticos y formadores de público: procesos de desmontajes y escuela de formación de espectadores. Actividad de lecto-comprensión y aplicación en ejemplos <u>Lectura obligatoria:</u> DURAN, A. y JAROSLAVSKY, S. (2012) "Enseñar y aprender a ver teatro.
22/04	Evaluación. Parical 1. Clase de supervisión y Asistencia obligatoria.
24/04	Clase teórica Desarrollo de contenidos unidad 3: Acercamiento al estudio de algunas problemáticas para el análisis de las realizaciones escénicas contemporáneas desde enfoques multidisciplinares. Exposición. <u>Lectura obligatoria:</u> DIEGUEZ, I.(2014) "II. Articulaciones liminales/metáforas teóricas".
29/04	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 3: el carácter liminal. Actividad de lecto-comprensión y desarrollo crítico. <u>Lectura obligatoria:</u> DIEGUEZ, I.(2014) "II. Articulaciones liminales/metáforas teóricas". Entrega Parcial 1
01/05	Feriado
06/05	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 3: b) la interferencia de la frontera entre la dimensión estética y la dimensión real Actividad de lecto-comprensión y aplicación en ejemplos. <u>Lectura obligatoria:</u> DIEGUEZ, I.(2014) "II. Articulaciones liminales/metáforas teóricas", en <i>Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política.</i>
08/05	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 3: b) la interferencia de la frontera entre la dimensión estética y la dimensión real. Actividad de lecto-comprensión y aplicación en ejemplos. <u>Lectura obligatoria:</u> SANCHEZ, J.(2013) "Teatro y Realidad", en <i>Prácticas de lo real en la escena contemporánea</i>
13/05	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 3: la participación del espectador como acción y encuentro. Actividad de lecto-comprensión y aplicación en ejemplos. <u>Lectura obligatoria:</u> CORNAGO, Ó. (2016) "Estéticas de la participación y éticas del (des) encuentro.
15/05	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 3: la participación del espectador como acción y encuentro. Actividad de lecto-comprensión y aplicación en ejemplos. <u>Lectura obligatoria:</u> CORNAGO, Ó. (2016) "Estéticas de la participación y éticas del (des) encuentro.
20/05	Exámenes turno especial de mayo
22/05	Exámenes turno especial de mayo
27/05	Evaluación. Parical 2. Clase de supervisión . Asistencia obligatoria
29/05	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 4: Delimitación de componentes y herramientas de notación para el análisis de la corporalidad en la actuación. Actividad de lecto-comprensión y aplicación en ejemplos. <u>Lectura obligatoria:</u> FISCHER LICHTTE, E. (2011)"Corporalidad".
03/06	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 4: Delimitación de componentes y herramientas de notación para el análisis de la corporalidad en la actuación. Actividad de lecto-comprensión y aplicación en ejemplos. <u>Lectura obligatoria:</u> FISCHER LICHTTE, E.. (2011)"Corporalidad" Entrega Parcial 2.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Fecha	Actividad
05/06	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 4: Formas de estar presente en escena, modos de comprender el cuerpo y la acción, la relación con el espacio y el tiempo. Actividad de lecto-comprensión y aplicación en ejemplos. <u>Lectura obligatoria:</u> MAURO, K. (2014) "Elementos para un análisis de la actuación. Los conceptos de Yo Actor, Técnica de Actuación y Metodología Específica"
10/06	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 4: Formas de estar presente en escena, modos de comprender el cuerpo y la acción, la relación con el espacio y el tiempo. Actividad de lecto-comprensión y aplicación en ejemplos. <u>Lectura obligatoria:</u> MAURO, K. (2014) "Elementos para un análisis de la actuación. Los conceptos de Yo Actor, Técnica de Actuación y Metodología Específica". Evaluación Trabajo Práctico 2. Clase de supervisión.
12/06	Entrega Trabajo Práctico 2. Exposición. Asistencia obligatoria.
17/06	Feriado
19/06	Entrega de recuperatorios de Trabajo Práctico 1 y Parciales 1 y 2
24/06	Corrección y clase de consulta.
26/06	Entrega de recuperatorio Trabajo Práctico 2. Cierre de la materia
01/07	Coloquio
03/07	Coloquio

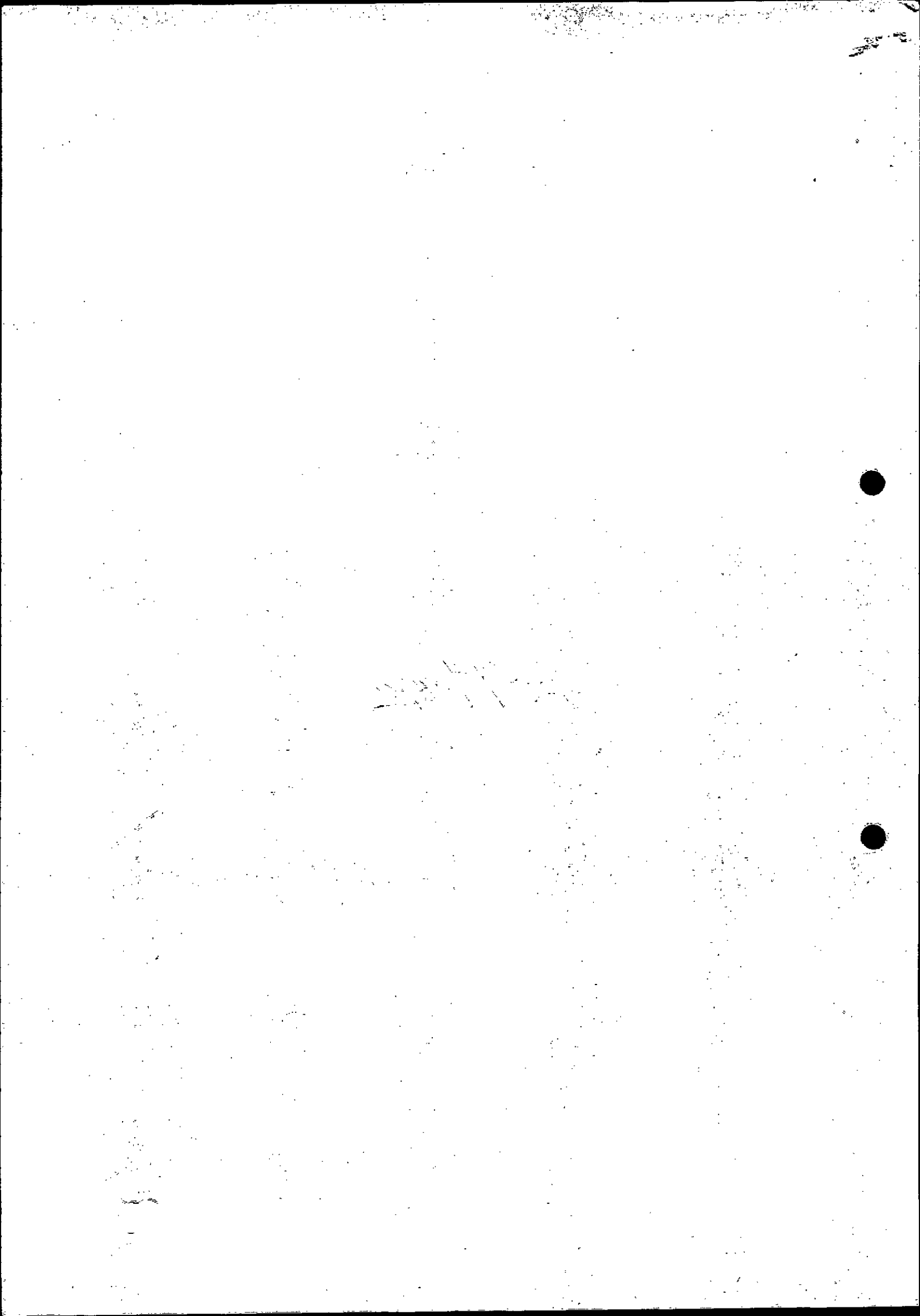
Lic. Ana Guillermina Yukelson

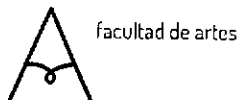
Leg. 32.814

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
HCD

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

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Carrera: **LICENCIATURA EN TEATRO** Plan: 2016
Asignatura: **SEMIÓTICA TEATRAL -1º CUATRIMESTRE** 3036

Equipo Docente:

Prof. Adjunta a cargo: Lic. Ana Guillermina Yukelson

Prof. Asistente: Lic. Carolina Cismondi

Ayudantes alumnos/as y Adscriptos/as

Ayudante Alumno: Álvaro Gutiérrez

Adscripta: Lic. Noelia Gallardo

Distribución Horaria

Clases: **Martes de 12.30 a 15.00hs**

Jueves de 9 a 11.30hs

Clases de consulta: **Jueves de 11.30 a 13.00hs. Box de Profesores- Pabellón Haití**

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

Correos de por consultas: anayukelson@artes.unc.edu.ar

carolinacismondi@artes.unc.edu.ar

1. Fundamentación

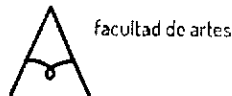
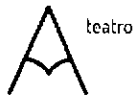
La semiótica del teatro se presenta desde la cátedra como una de las perspectivas de análisis del teatro dentro de la Teatología. A partir de este método se estudia la construcción, el funcionamiento y la significación del hecho teatral.

La práctica teatral es una práctica cultural que exige ser comprendida tanto en su nivel de creación como en el de la recepción. Los factores formativos de las prácticas teatrales resultan de interés en tanto implican procesos que determinados sujetos inician, eligiendo, ordenando y jerarquizando distintos lenguajes y componentes escénicos. Si bien la escena se construye con reglas propias, apela al universo referencial del espectador como zona de contacto entre la experiencia teatral y el mundo común, desplegando las percepciones intensivas en comprensiones extensivas de pensamiento.

2. Objetivos

1

- Comprender la perspectiva del teatro de la semiótica teatral dentro de los Estudios del Teatro.
- Desarrollar habilidades para transferir y relacionar conceptos del hecho teatral con la propia experiencia vivencial.
- Incentivar el desarrollo de la perspectiva crítica frente al hecho teatral como forma de transformar la práctica artística.
- Iniciar el análisis desde la semiótica de los diversos sentidos que la multiplicidad de lenguajes provoca en el teatro, para que, tanto desde la producción como desde la recepción se enriquezca la propia tarea creadora.
- Fomentar capacidades de observación y análisis crítico de obras teatrales y su valoración estética.

3. Contenidos por unidades

Unidad 1: La semiótica teatral y los Estudios del Teatro

La semiótica teatral como metodología de análisis y sus implicancias en los Estudios del Teatro. Panorámica de los aportes y limitaciones del enfoque de análisis semiótico en el teatro. Desde los estudios de la Escuela de Praga a la semiótica performativa.

Unidad 2: La relación espectáculo – espectador

La relación espectáculo/espectador: el teatro y su relación con el contexto comunicativo desde la perspectiva de la semiótica de la recepción. La actividad receptiva. Nociones claves y aplicación analítica. El horizonte de expectativas. Etapas y niveles de la actividad receptiva: a) procesos de concretizaciones (ficcionalización e ideologización); b) niveles: perceptivo, interpretativo, emotivo, cognitivo, de evaluación y memorización.

Unidad 3: El discurso teatral

Conceptualizaciones, particularidades y condiciones de producción del discurso teatral. Las relaciones locutor/locutor; enunciación/enunciado y deixis/anáfora.

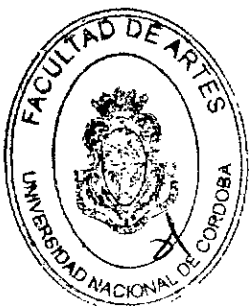
Unidad 4: Semiótica del cuerpo y de la escena

Aportes para el análisis de una semiótica del cuerpo. Corporalidad, intercorporeidad y estesia. La corporalidad en distintas modalidades escénicas paradigmáticas. Aportes de la semiótica para el análisis de los espacios teatrales. Las relaciones escenario-sala: los ámbitos escénicos. Espacios dramáticos, escénicos, lúdicos y escenográficos.

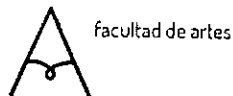
4. Bibliografía obligatoria por unidades

Unidad 1: La semiótica teatral y los Estudios del Teatro

- DE MARINIS, M. (1997). *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*. Buenos Aires. Editorial Galerna, pp: 17-33.
- FISCHER- LICHT, E. (1983). *Semiótica del Teatro*. Madrid. Arco/Libros, pp: 255-277.
- FISCHER-LICHT, E. y ROSELT, J. (2015). La atracción del instante. Puesta en escena, performance, performativo y performatividad como conceptos de los

2
A99

estudios teatrales. *III Ensayos e investigación*, pp:115-125. Recuperado de <https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/4620/000513499.pdf?sequence=>

Unidad 2: La relación espectáculo – espectador

- DE MARINIS, M. (2005). *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*. Buenos Aires. Galerna, pp: 115-125.

DE TORO, F. (2008). *Semiótica del teatro*. Buenos Aires. Galerna, pp:153-188

Unidad 3: El discurso teatral

- DE TORO, F. (2008). *Semiótica del teatro*. Buenos Aires. Editorial Galerna, pp: 31-68.
- HELBO, A. (2012). *El teatro: ¿Texto o espectáculo vivo?*. Buenos Aires. Galerna, pp.39-42; 66-73.
- Margarit, L. (2003), "Algunos motivos de una representación", "Espacio/escenario", "El tiempo", "El cuerpo" y "El lenguaje", en *Samuel Beckett: las huellas en el vacío*, Buenos Aires: Atuel: 37-99.

Obras para analizar

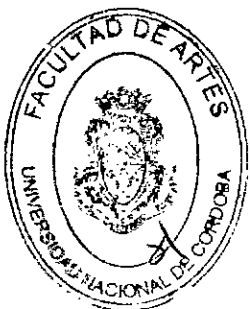
- Beckett, S. (2010), *Astracánado radiofónica II* (pp355-365); *Vaivén* (pp403-407); *Catástrofe* (pp.487-492) y *Qué dónde* (pp.495-504), en *Teatro reunido*. Buenos Aires: Tusquets.

Unidad 4: Semiótica del cuerpo y de la escena

- BOBES NAVES, MC. (1997). *Semiología de la obra dramática*. Madrid. Arco/Libros, pp.387-415.
- CONTRERAS, MJ. (2012), "Introducción a la semiótica del cuerpo: Presencia, enunciación encarnada y memoria", en *Cátedra de Artes*. Chile. Facultad de Arte de Pontificia Universidad Católica de Chile, Nro 12, págs13-29.
- TRASTOY, B. y ZAYAS DE LIMA, P. (2006). *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires. Prometeo libros, pp.59-84.

5. Bibliografía ampliatoria

- AA.VV. (1997). *Teoría del teatro*. Madrid. Arco / Libros.
- BOBES NAVES, MC. (1997). *Semiología de la obra dramática*. Madrid. Arco/Libros.
- -----(2001). *Semiótica de lo Escena. Análisis comparativo de los espacios dramáticos en el teatro europeo*. Madrid. Arco/Libros.
- DE MARINIS, M. (1997). *Comprender el teatro*. Buenos Aires. Galerna.
- -----(2005). *Comprender el teatro II*. Bs. As. Galerna.
- DE TORO, F. (2008). *Semiótico del teatro*. Buenos Aires Galerna.
- FISCHER – LICHT, E. (1999). *Semiótica del Teatro*. Madrid. Arco/Libros.
- HELBO, A. (2012). *El teatro: ¿Texto o espectáculo vivo?*. Buenos Aires. Galerna.

3

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- JANDOVÁ, J. y VOLEK, E (Eds. y trads). *Teoría teatral de la Escuela de Praga: de la fenomenología a la semiótica performativa*. Madrid. España. Editorial Fundamentos.
- KOWZAN, T.(1997). *El signo teatral*. Madrid. Arco/Libros.
- LOTMAN, J. (2000). *La semiósfera III*. Madrid. Cátedra.
- PAVIS, P. (1994). *El teatro y su recepción*. La Habana. Criterios.
- -----(1998). *Diccionario del teatro*. Barcelona. Paidós.
- -----(2000). *El análisis de los espectáculos*. Buenos Aires. Paidós.
- TRASTOY, B. y ZAYAS DE LIMA, P.(2006). *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires. Prometeo Libros.
- UBERSFELD, A.(1997). *La escuela del espectador*. Madrid. ADE.
- UBERSFELD, A.(1989). *Semiótica Teatra*, Madrid. Cátedra.

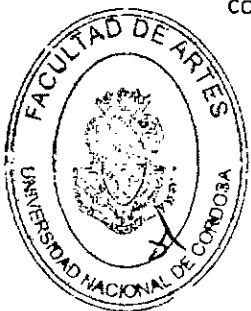
6. Propuesta metodológica

El proceso de enseñanza y aprendizaje entre docentes y estudiantes tiene lugar a partir iniciativas propias de producción de conocimientos. Desde la cátedra proponemos desarrollar los contenidos teóricos- prácticos como herramientas para pensar o re-pensar la experiencia teatral y ponerla endiscusión en tanto saberes dinámicos que son actualizados en función de una relación contemporánea con la creación teatral. Con este fin, realizaremos ejercicios de aplicación de los contenidos del programa mediante la ejemplificación de registros fílmicos y de la asistencia a obras de teatro de Córdoba, de modo de poder comprender y poner en tensión los conceptos. Además, con el fin realizar una propuesta de aplicación metodológica desde los aportes semióticos articularemos con la cátedra *Taller de Composición y Producción Escénica III* y brindaremos en forma conjunta el trabajo de análisis de una obra previamente acordada entre ambas cátedras para que los estudiantes de la orientación Teatrológica realicen una contribución en el proceso de producción espectacular de un texto teatral clásico.

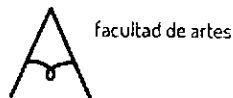
La dinámica de clases se propone en una continua interacción docente-estudiantes; realizando la presentación de temas, autores y conceptos por parte de la docente, y llevando el desarrollo, ejemplificación y profundización a partir de las inquietudes, aportes y cuestionamientos aportados por los estudiantes.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

Como la asignatura corresponde al tercer año de la carrera de Licenciatura en Teatro pero sólo de la orientación Teatrológica, resulta importante propiciar en los estudiantes prácticas de lectura y escritura que favorezcan la apropiación de conceptos y la comunicación de ideas de carácter metodológico. En este sentido propondremos actividades que impliquen lecturas previas de la bibliografía obligatoria, señalando los aportes principales del autor y también los aportes del propio/a estudiante al texto, como así también promover el intercambio de escrituras y revisión entre pares.

Se considera fundamental el trabajo en grupo, tanto en la discusión en clase como en la realización de evaluaciones, ya que apostamos a que el debate de ideas contribuye a ampliar la comprensión y complejizar la propia mirada.

4

Se utilizará el espacio del aula virtual como canal de comunicación y seguimiento con los/las estudiantes y como espacio de ampliación de los contenidos y materiales trabajados en las clases.

7. Evaluación

Esta asignatura entiende la instancia de evaluación como parte del proceso de aprendizaje de los/las estudiantes. La evaluación procurará reflejar los logros alcanzados por los/las estudiantes a lo largo del período lectivo en forma creciente, poniendo especial énfasis en la integración de los conocimientos y en la consolidación y transferencia de los contenidos, así como en las actitudes asumidas frente al desarrollo de las clases y/o trabajos prácticos, atendiendo al régimen elegido para el cursado de la materia.

La asignatura prevé para la evaluación **2(dos) Trabajos Prácticos** donde además de los contenidos propuestos se evaluarán diferentes habilidades, y **2 (dos) exámenes Parciales** que se detallan a continuación.

Trabajos Prácticos

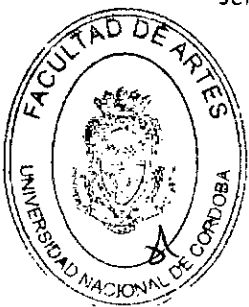
- **Trabajo Práctico 1. Contenidos a evaluar:** correspondientes a la unidad 1: La semiótica teatral como metodología de análisis. **Modalidad:** escrito, grupal. Se asistirá a una obra de teatro de la cartelera de Córdoba (a convenir). Se aplicará una primera aproximación al diseño metodológico para el análisis.
- **Trabajo Práctico 2. Contenidos a evaluar:** correspondientes a la unidad 4: Corporalidad, intercorporeidad y estesia. La corporalidad en distintas modalidades escénicas paradigmáticas. Se realizará una propuesta de análisis de obras de la cartelera cordobesa

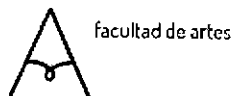
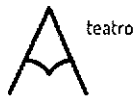
Parciales

- **Parcial 1. Contenidos a evaluar:** correspondientes a la unidad 2: La recepción teatral y la relación espectáculo- espectador. Etapas de la actividad receptiva. Se continuará profundizando en el análisis de la obra de teatro propuesta para el trabajo práctico 1. **Modalidad:** escrito e individual.
- **Parcial 2. Contenidos a evaluar:** correspondientes a la unidad 3: Condiciones de producción del discurso teatral. Análisis de una de las obras de Samuel Beckett propuestas. **Modalidad:** escrito e grupal.

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

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

un mínimo de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas para el estudiante PROMOCIONAL. Los alumnos tienen derecho a recuperar un Parcial y un Trabajo Práctico. Se incluye para los alumnos promocionales la exigencia de un coloquio oral e individual. El contenido del coloquio será sobre un tema acotado por la cátedra, con aplicación en alguna de las obras analizadas. La promoción tendrá vigencia hasta el semestre subsiguiente.

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

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

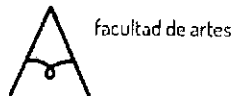
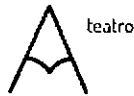
Importante: La cátedra establece como requisito previo a la presentación de los exámenes de los alumnos/las alumnas libres, un ensayo de análisis semiótico por escrito de una de las obra de Samuel Beckett propuesta para el análisis en la unidad 3. El trabajo no deberá superar las 15 páginas. La presentación debe realizarse 5 (cinco) días hábiles antes del examen correspondiente.

Cronograma tentativo

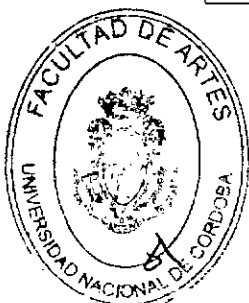
Fecha	Actividad
19/03	Presentación de la materia, metodología y modalidades de trabajo prácticos y paciales. Actividad de introducción y diagnóstico de la materia.
21/03	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 1: La semiótica teatral como metodología de análisis y su implicancia en los Estudios del Teatro. Actividad de lecto- comprensión y desarrollo crítico. <u>Lectura obligatoria</u> : DE MARINIS, M. (1997). <i>Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrolgía</i> . pp: 17-33.
26/03	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 1: La semiótica teatral como metodología de análisis y su implicancia en los Estudios del Teatro. La

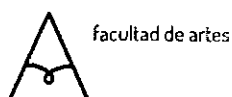
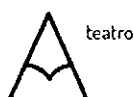
6

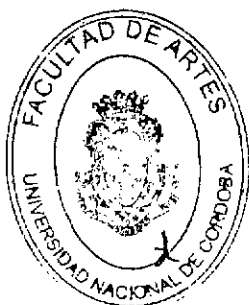
	semiótica cultural. Actividad de lecto- comprensión y aplicación analítica. <u>Lectura obligatoria</u> : FISCHER- LICHTÉ, E. (1983). <i>Semiótica del Teatro</i> . Madrid. Arco/Libros, pp: 255-277.
28/03	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 1: La semiótica teatral como metodología de análisis y su implicancia en los Estudios del Teatro. La semiótica cultural. Actividad de lecto- comprensión y aplicación analítica. <u>Lectura obligatoria</u> : FISCHER- LICHTÉ, E. (1983). <i>Semiótica del Teatro</i> . Madrid. Arco/Libros, pp: 255-277.
02/04	Feriado
04/04	Clase teórica- práctica. Desarrollo de contenidos unidad 1: Panorámica de los aportes semiótica performativa. Actividad de aplicación de análisis. <u>Lectura obligatoria</u> . FISCHER-LICHTÉ, E. y ROSELT, J.(2015). La atracción del instante. Puesta en escena, performance, performativo y performatividad como conceptos de los estudios teatrales. <i>III Ensayos e investigación</i> , pp:115-125.
09/04	Evaluación. Trabajo Práctico 1. Clase de supervisión. Asistencia obligatoria.
11/04	Clase teórico. Desarrollo de contenidos unidad 2: La relación espectáculo/espectador: el teatro y su relación con el contexto comunicativo desde la perspectiva de la semiótica de la recepción. <u>Lectura obligatoria</u> : DE MARINIS, M. (2005). <i>En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II</i> . Buenos Aires. Galerna, pp: 115-125.
16/04	Clase teórico-práctica. Desarrollo de contenidos unidad 2: La actividad receptiva. Nociones claves y aplicación analítica. El horizonte de expectativas. Etapas y niveles de la actividad receptiva: a) procesos de concretizaciones (ficcionalización e ideologización). Trabajo de aplicación analítica. <u>Lectura obligatoria</u> : DE TORO, F. (2008). <i>Semiótica del teatro</i> . Buenos Aires. Galerna, pp:153-178. Entrega Trabajo práctico 1
18/04	Feriado
23/04	Clase teórico-práctica. Desarrollo de contenidos unidad 2: La actividad receptiva. Nociones claves y aplicación analítica. El horizonte de expectativas. Etapas y niveles de la actividad receptiva: a) procesos de concretizaciones (ficcionalización e ideologización). Trabajo de aplicación analítica. <u>Lectura obligatoria</u> : DE TORO, F. (2008). <i>Semiótica del teatro</i> . Buenos Aires. Galerna, pp:153-178.
25/04	Clase teórico-práctica. Desarrollo de contenidos unidad 2: Etapas y niveles de la actividad receptiva: b) niveles: perceptivo, interpretativo, emotivo, cognitivo, de evaluación y memorización. Trabajo de aplicación analítica. <u>Lectura obligatoria</u> : DE TORO, F. (2008). <i>Semiótica del teatro</i> . Buenos Aires. Galerna, pp:178-188.
30/04	Evaluación Parcial 1. Encuentro con los hacedores cordobeses de las obras para el análisis- Clase de supervisión. Asistencia obligatoria.
02/05	Clase teórica. Desarrollo contenidos unidad 3: Introducción a la obra <i>Pavesas</i> de Samuel Beckett. <u>Lecturas obligatorias</u> : Selección de obras de Samuel Beckett.
7/05	Clase teórico-práctica. Desarrollo de contenidos unidad 3: Conceptualizaciones, particularidades y condiciones de producción del discurso teatral. La relación locutor/alocutor. Trabajo de aplicación analítica. <u>Lectura obligatoria</u> : DE TORO, F. (2008). <i>Semiótica del teatro</i> . pp: 31-42

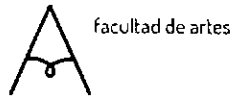

7
[Handwritten signature]

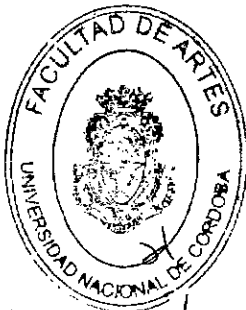
	Evaluación. Entrega Parcial 1
09/05	Clase teórico-práctica. Desarrollo de contenidos unidad 3: Conceptualizaciones, particularidades y condiciones de producción del discurso teatral. La relación locutor/locutor. Trabajo de aplicación analítica. <u>Lectura obligatoria:</u> DE TORO, F. (2008). <i>Semiótica del teatro</i> . pp: 31-42
14/05	Clase teórico-práctica. Desarrollo de contenidos unidad 3: Conceptualizaciones, particularidades y condiciones de producción del discurso teatral La relación enunciado/enunciación. Trabajo de aplicación analítica. <u>Lecturas obligatorias:</u> DE TORO, F. (2008). <i>Semiótica del teatro</i> . pp: 42-46.; HELBO, A. (2012). <i>El teatro: ¿Texto o espectáculo vivo?</i> . Buenos Aires. Galerna, pp. 39-42;66-73
16/05	Clase teórico-práctica. Desarrollo de contenidos unidad 3: Conceptualizaciones, particularidades y condiciones de producción del discurso teatral La relación enunciado/enunciación. Trabajo de aplicación analítica. <u>Lecturas obligatorias:</u> DE TORO, F. (2008). <i>Semiótica del teatro</i> . pp: 42-46.; HELBO, A. (2012). <i>El teatro: ¿Texto o espectáculo vivo?</i> . Buenos Aires. Galerna, pp. 39-42;66-73
21/05	Exámenes turno especial de mayo
23/05	Exámenes turno especial de mayo
28/05	Clase teórico-práctica. Desarrollo de contenidos unidad 3: Conceptualizaciones, particularidades y condiciones de producción del discurso teatral. La relación deixis/anáfora. Trabajo de aplicación analítica. <u>Lectura obligatoria:</u> DE TORO, F. (2008). <i>Semiótica del teatro</i> . pp: 46--68
30/05	Clase teórico-práctica. Desarrollo de contenidos unidad 3: Conceptualizaciones, particularidades y condiciones de producción del discurso teatral. La relación deixis/anáfora. Trabajo de aplicación analítica. <u>Lectura obligatoria:</u> DE TORO, F. (2008). <i>Semiótica del teatro</i> . pp: 46--68
04/06	Evaluación: Parcial 2. Clase de supervisión. Asistencia obligatoria
06/06	Clase teórica-. Desarrollo de contenidos unidad 4: Aportes para el análisis de una semiótica del cuerpo. Corporalidad, intercorporeidad y estesia. <u>Lectura obligatoria:</u> CONTRERAS, MJ. (2012), "Introducción a la semiótica del cuerpo: Presencia, enunciación encarnada y memoria", en Cátedra de Artes. Chile. Facultad de Arte de Pontificia Universidad Católica de Chile, Nro 12, págs13-29.
11/06	Clase teórica-práctica Desarrollo de contenidos unidad 4: Aportes para el análisis de una semiótica del cuerpo. Corporalidad, intercorporeidad y estesia. Trabajo de aplicación analítica. <u>Lectura obligatoria:</u> CONTRERAS, MJ. (2012), "Introducción a la semiótica del cuerpo: Presencia, enunciación encarnada y memoria", en Cátedra de Artes. Chile. Facultad de Arte de Pontificia Universidad Católica de Chile, Nro 12, págs13-29. Entrega Parcial 2
13/06	Clase teórica-práctica Desarrollo de contenidos unidad 4: La corporalidad en distintas modalidades escénicas paradigmáticas. Trabajo de aplicación analítica. <u>Lectura obligatoria:</u> TRASTOY, B. y ZAYAS DE LIMA, P. (2006). <i>Lenguajes escénicos</i> . Buenos Aires. Prometeo libros, pp.59-84.
18/06	Clase teórica-práctica Desarrollo de contenidos unidad 4: La corporalidad en distintas modalidades escénicas paradigmáticas. Trabajo de aplicación analítica.

	<u>Lectura obligatoria:</u> TRASTOY, B. y ZAYAS DE LIMA, P. (2006). Lenguajes escénicos. Buenos Aires. Prometeo libros, pp.59-84. Entrega de Evaluaciones de Recuperatorios: Trabajo práctico 1 y Parciales 1 y 2
20/06	Feriado
25/06	Clase teórica-práctica Desarrollo de contenidos unidad 4: Aportes de la semiótica para el análisis de los espacios teatrales. Las relaciones escenario-sala: los ámbitos escénicos. <u>Lectura obligatoria:</u> BOBES NAVES, MC. (1997). <i>Semiología de la obra dramática</i> . Madrid. Arco/Libros, pp.387-415. Entrega Trabajo Práctico 2
27/06	Clase teórica-práctica Desarrollo de contenidos unidad 4: Espacios dramáticos, escénicos, lúdicos y escenográficos. Trabajo de aplicación. <u>Lectura obligatoria:</u> BOBES NAVES, MC. (1997). <i>Semiología de la obra dramática</i> . Madrid. Arco/Libros, pp.387-415.
02/07	Entrega de Recuperatorio Trabajo Práctico 2- Cierre de la materia.
04/07	Coloquio

Lic. Ana Guillermina Yukelson
Leg. 32.814

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
HCD

~~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

Departamento Académico: Teatro
Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Distribución Horaria

Anual. Martes de 2019.

Turno único: 08:00 a 11:00 hs

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

Dramaturgia

Docente a cargo Lic. Soledad González

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

Silvia Rivero Cusicanqui, Buenos Aires, 2018

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

Eduardo Del Estal, Buenos Aires, 2017

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

Soledad González, Córdoba, 2018

El punto de partida

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

Los materiales y su organización interna

Practicar la indagación poética textual: analizar la estructura formal y la sonoridad; la vocalidad y oralidad; los juegos de los significantes y marcas de teatralidad; distinguir los fragmentos discursivos- formas dialógicas y habla solitaria; relevar las

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

El objetivo

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

El Método

La metodología recubre momentos diferenciados:

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

Ejercicios de escritura, lectura y re-escrituras.

Puesta en página y puesta en boca.

Elaboración de un proyecto poético-dramatúrgico propio.

Los textos

Se trata de un cuerpo abierto contemporáneo con marcas geográficas y de género.

Remitirse a Bibliografía.

Desde la transmisión de nuestra caja de herramientas

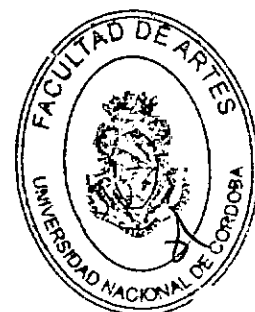
Trabajamos la materialidad de la palabra y del texto, donde contenido y ritmo se yuxtaponen, superponen e imbrican para señalar sentidos. Nos introducimos en cuestiones inherentes a una textualidad caracterizada por ser escrita para ser (re)presentada; y entramada, por tanto, en la oralidad, la vocalidad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

En las prácticas de la escritura

Asumimos la ambigüedad del texto horadado que necesita ser activado y completado; proponemos la imagen de autor-*médium* de un universo multívoco que se configura en un proceso complejo, en donde ideas y estructuras son parte de la cultura y el trabajo del dramaturgo-poeta es encontrar las juntas entre contenidos-ritmos mediados por la materialidad de la escena.

Se trata de un trabajo artesanal sobre el "habla", más allá de las reglas de la lengua, para hacer conscientes las resonancias entre procedimientos compositivos escriturales y escénicos; operaciones que abrevan en el mundo real, sentimental, poético, mítico y en la trama social del dramaturgo/intérprete/performer/receptor. El escribir escénico entendido como práctica de intercambio experiencial y mediación.

Privilegiamos el oído y la hibridación genérica; adoptamos la noción de *texto destinado a la escena* ya que implica la idea de mediación; practicamos la *puesta en boca* y la escucha de ritmos, tonos y texturas de las voces.

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

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

Repetición, versión y perversión es una forma de construir poéticamente que aplicamos a la escritura y la escena. Repetir permite construir una forma que contiene y señala sentidos; versionar permite ecualizar desde lo musical, ritmo, volumen, escala; pervertir permite hacer estallar lo construido para volver a construir algo distinto sobre materiales ya explorados. Se trata de trabajar por capas, con rigurosidad y libertad.

El texto en la página y en la escena se inscribe/interpreta desde el ritmo y la intuición musical: cuándo subir, bajar, suspender, silenciar, limpiar y cuándo ensuciar. ¿Qué es un texto teatral? ¿Palabras, palabras, palabras o una aventura del aliento en la página y en la escena?

Cronograma de cursada y espacios

La materia es presencial en un espacio que permita la experimentación. Requiere trabajar por fuera de los horarios de la cursada la lectura de materiales y escritura y re-escritura de textos.

Martes 08:30 a 11:00 hs

Espacios asignados: Aula 9 – Pabellón Haití

Evaluación

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Bibliografía sugerida

Dramaturgias

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

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

Camus, Albert. 1944, 1997. *El malentendido*. Losada, Buenos Aires.

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

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

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

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

Müller, Heiner. 1977. *Hamletmachine/Máquina Hamlet*, 2003 traducción de Santiago Maradiaga, disponible en <http://21091976.blogspot.com/2003/10/mquina-hamlet-de-heiner-mler-1977.html>

Ensayos

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

González, Soledad. 2012. "Espacio, tiempo, oralidad y música en las obras de Samuel Beckett, Harold Pinter y Philippe Minyana." *XXV Jornadas Nacionales de Literatura Francesa y Francófona*, Facultad de Lenguas, UNC. ISBN 978-950-33-1094-6

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

----- 2000. "El estudio de lo Implícito en *El Malentendido* de Albert Camus". *Primera Bienal de Dramaturgias Iberoamericanas Sor Juana Inés de la*

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cruz. CIDAL Compañía independiente de dramaturgos, actores y literatos de México
D.F. <http://www.soledadgonzalez.com/publicaciones/ponencias.html>

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

Trastoy, Beatriz. 2009. "Miradas críticas sobre el teatro posdramático", revista *Aisthesis* N°46, Instituto de Estética - Pontificia Universidad Católica de Chile, p. 236-251. Disponible en:

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-71812009000200013

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

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

Ubersfeld, Anne. 2003. "El habla solitaria", Revista *Acta Poética* N°23, UNAM, México, p. 9-26. <https://revistas-filologicas.unam.mx/acta-poetica/index.php/ap/article/view/95>

Para pensar el presente

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

Onfray, Michel. 2008. *La comunidad filosófica. Manifiesto por una universidad popular*. Gedisa. Barcelona.

Rivero Cusicanqui, Silvia. 2018. *Un mundo ch'ixi es posible*. Ensayos desde un presente en crisis. Ed. Tinta Limón, Buenos Aires. Para ampliar

<https://www.youtube.com/watch?v=p2JTXy3Oyms;>

<https://www.youtube.com/watch?v=cU5ZEIEE0jw>

https://www.youtube.com/watch?v=AC_vSMO5-P0

Para ampliar

Maximiliano De la Puente

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

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

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

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

Ana Harcha Cortés

www.archivodramaturgia.cl/data/TextosDramaticos

<http://www.memoriachilena.cl/602/v3-article-96216.html>

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

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

Angélica Lidell

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

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

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

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

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

Philippe Minyana

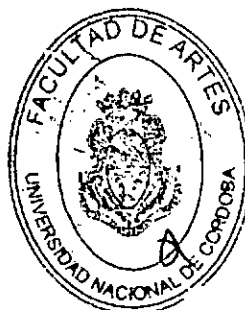
<https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Philippe-Minyana/playlist/id/5-questions-a-Philippe-Minyana>

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

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

Cristian Boltanski

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

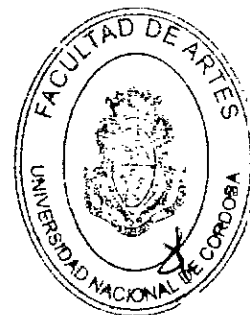

<https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-7726-2012-02-28.html>

Marco Antonio De la Parra

https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20160303/asocfile/20160303184642/rev77_del_aparra.pdf

A large, stylized handwritten signature consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cronograma

Dramaturgia 2019

Lic. Soledad González

1 ABRIL 23/04	Presentación del programa. Oralidad y escritura. Liminidad poesía-teatro. Historicidad y contemporaneidad de la escritura destinada la escena. Ficción, autorelato, archivo. Dramaturgia de actor vs Dramaturgia de poetas. Tramas sociales y épicas íntimas. Testimonio vs fuerza política de la poesía.
2 30/04	Materialidad y organización interna de los materiales. Tiempo y espacio. Didascalias, composición, progresión, tensión. Lingüística pragmática: situación de enunciación, actos de habla, implícitos, intertextualidad. Operaciones de Montaje y Encuadre. Ensayos de Dubatti y González. Ensayos de Trastoy y Ubersfeld.
3 MAYO 07/05	Lectura y análisis de <i>Le malentendu/El malentendido</i> (1944) de Albert Camus Ejercicio de re-escritura.
4 14/05	Lectura y análisis de <i>Le malentendu/El malentendido</i> (1944) de Albert Camus Ejercicio de re-escritura.
5 21/05	Lectura y análisis de <i>NOU FIUTER. La educación sentimental de los muertos</i> . De Calluso, Franco. 2017. Ejercicio de re-escritura.
6 28/05	Lectura y análisis de <i>Le couloir/Pasillo</i> de Philippe Minyana. Ejercicio de re-escritura.
7 JUNIO 04/06	Lectura y análisis de <i>Le couloir/ Pasillo</i> de Philippe Minyana. Ejercicio de re-escritura.
8 11/06	Lectura y análisis de <i>Yace al caer la tarde</i> de Maximiliano De la Puente. Ejercicio de re-escritura.
9 18/06	Lectura y análisis de <i>Yace al caer la tarde</i> de Maximiliano De la Puente. Ejercicio de re-escritura.
10 25/06	Escrituras dramáticas y posdramáticas. Composición por fragmentos. Personajes, voces, figuras portavoces. Urgencia. Contingencia biopolítica.

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

11 JULIO 02/07	Puesta en boca, lectura empática de ejercicios de escritura. Devoluciones
12 - 30/07	Puesta en boca, lectura empática de ejercicios de escritura. Devoluciones.
13 - Agosto 06/08	Puesta en boca, lectura empática de ejercicios de escritura. Devoluciones.
14 - 13/08	Puesta en boca, lectura empática de ejercicios de escritura. Devoluciones.
15 20/08	Lectura y análisis de <i>Colección sexual Chileno/alemán</i> de Ana Harcha Cortés. Ejercicio de re-escritura.
16 27/08	Lectura y análisis de <i>máquinahamlet</i> de Heiner Müller. Ejercicio de re-escritura.
17 SEPTIEMBRE 03/09	Lectura y análisis de <i>Perro muerto en tintorería Los Fuertes</i> de Angélica Lidell. Estructura formal, sonoridad; vocalidad y oralidad; juegos de los significantes; fragmentos discursivos- formas dialógicas y habla solitaria. Intertextualidad, contingencia biopolítica, contaminación del proceso de puesta en la escritura. Desbordamiento del diálogo y de la forma dramática.
18 10/09	Lectura y análisis de <i>Perro muerto en tintorería Los Fuertes</i> de Angélica Lidell. Ejercicio de re-escritura.
19 17/09	Lectura y análisis de <i>Perro muerto en tintorería Los Fuertes</i> de Angélica Lidell. Ejercicio de re-escritura.
20 OCTUBRE 01/10	Lectura y análisis de <i>Paraná Porá</i> de Maruja Bustamante. Ejercicio de re-escritura.
21 08/10	Lectura y análisis de <i>Paraná Porá</i> de Maruja Bustamante. Ejercicio de re-escritura.
22 - 15/10	Puesta en boca, lectura empática de ejercicios de escritura. Devoluciones.
23 - 22/10	Puesta en boca, lectura empática de ejercicios de escritura. Devoluciones.
24 - 29/10	Puesta en boca, lectura empática de ejercicios de escritura. Devoluciones.
25	Puesta en boca, lectura empática de ejercicios de escritura. Devoluciones

Universidad
Nacional
de Córdoba

NOVIEMBRE	
05/11	
26 - 12/11	Conversatorio y Devoluciones.

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
HCD

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

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019¹

Departamento Académico: Teatro

Carrera/s: Licenciatura en Teatro. Ciclo de Formación orientada en Teatología. Plan 2016.

Asignatura: Seminario de Producción y Gestión Artística. Plan 2016. (64 hs)

Docente:

- Lic. Franco Morán.

Distribución Horaria: 16 clases de 3hs cada una.
Encuentros presenciales martes de 13.30 a 16.30hs

Fundamentación / Enfoques / Presentación:

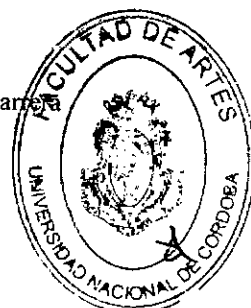
El Plan de Estudios de la carrera de Licenciatura en Teatro establece que el/la egresado/a debe desarrollar competencias para "gestión cultural en el ámbito teatral" y que logre en su formación "Desarrollar competencias para la gestión cultural en el campo teatral."

Recuperando los aportes de Víctor Vich (2014) no se puede gestionar y promover procesos organizativos en la dinámica cultural sin tener en claro *"en qué tipo de sociedad se va a intervenir, qué cambios se han producido en ella, qué poderes siguen en curso, qué instituciones resguardan a los objetos simbólicos, quiénes los desafían y qué tipo de exclusiones generan o reproducen los propios objetos culturales"*. De no realizar estas mediaciones teóricas y políticas corremos el riesgo de caer en visiones instrumentalistas que se limiten a formarse sobre procedimientos y técnicas de gestión, que no pretendan afrontar los desafíos de la sociedad actual.

Consideramos que gestión cultural es un campo de estudio en formación, que aún no se constituye en una disciplina en sí misma, pero que en la actualidad adquirió relevancia a partir de la jerarquización e institucionalización de las políticas públicas en cultura, ocurridas en los últimos veinte años en la región.

En este recorrido, hoy existe un consenso entre investigadores y gestores en reconocer a la cultura como un agente de transformación social y se advierte la dimensión cultural de los fenómenos aparentemente no culturales (Vich 2014:85). Hoy la cultura se posiciona como recurso que se puede utilizar con diferentes propósitos de intervención (Yúdice, 2003) y el Seminario será un ámbito propicio para acercarnos a estos grandes temas.

¹ La presente propuesta es una adaptación del programa del seminario Organización y Gestión de la carrera de Licenciatura en Dirección Coral. Dpto de Música, Facultad de Artes UNC.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Por estas razones la propuesta del Seminario intenta trabajar de manera equilibrada en dos dimensiones del proceso de enseñanza aprendizaje. Por un lado trabajaremos en una dimensión *teórica-reflexiva* y por otro, una dimensión que denominamos *instrumental*.

La primera, pretende movilizar a los/as estudiantes desde disposiciones sobre la "gestión y organización" irreflexivas o de sentido común, hacia definiciones reflexivas y sustentadas teóricamente. Es fundamental la incorporación de categorías teóricas que permitan tener una lectura compleja y fundamentada de la realidad y del campo teatral en particular.

Partiremos de experiencias del medio local o de las prácticas que realizan los propios estudiantes, para introducirlos en los debates teóricos y políticos de tres ámbitos de desempeño profesional. Estos son el ámbito de Políticas Públicas en particular las culturales y educativas; el ámbito de las Industrias culturales y las economías de la cultura en relación a la producción artística y los consumos culturales; y el ámbito delimitado por las iniciativas de la sociedad civil o la ciudadanía. Esto permitirá complejizar el análisis de del sistema escénico (Bonet y Schargoridsky, 2016) y las posibilidades de cambio o transformación de la actualidad artística y cultural donde se insertan los futuros egresados.

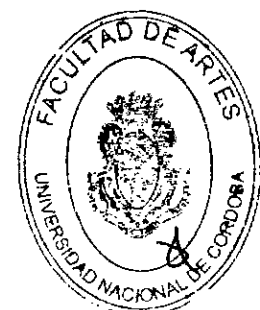
La segunda dimensión que denominamos instrumental posibilitará los aprendizajes de herramientas que permitan el diseño, implementación y evaluación de proyectos, programas o políticas artísticas y culturales, recuperando aportes de la planificación estratégica y la gestión cultural. Pretendemos de esta manera que el/la estudiante incorpore diferentes herramientas y metodologías que fortalezcan los procesos de producción, circulación y accesos a bienes y servicios culturales.

La confluencia de estos contenidos le proveerá al estudiante las herramientas para el desarrollo de proyectos ligados al mundo coral en, al menos, tres ámbitos bien diferenciados: el público estatal, el privado y el público societal.

Estas dos dimensiones complementarias entre sí, pretenden ampliar el horizonte de posibilidades del quehacer profesional, capaz de insertarse con experticia en niveles de decisión, desarrollo o definición de políticas o proyectos artísticos.

La perspectiva de la cátedra, los objetivos, la metodología de trabajo y la bibliografía definida posibilitará que los estudiantes tengan un panorama amplio y motivador de todos los aspectos que hoy forman parte de los ámbitos de la gestión, formación e investigación en gestión y política culturales.

Si bien la carga horaria Seminario no permite profundizar en cada uno de estos, la propuesta metodológica permitirá integrar los distintos temas planteados en cada unidad de contenido

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

1- **Objetivo general:**

- Promover la formación del estudiante como un profesional capaz de analizar, definir, implementar y evaluar políticas, proyectos culturales o educativos vinculados a la actividad artística, en ámbitos públicos y privados.

1.1 **Objetivos específicos**

- Posibilitar que los/as estudiantes adquieran conocimientos teóricos que les permitan de un modo personal y grupal, analizar críticamente la realidad en la que se inserta todo proceso de gestión y producción artística.
- Introducir a los/as estudiantes a los debates, investigaciones y perspectivas sobre políticas públicas en general y las políticas culturales y las políticas educativas, en particular.
- Introducir a los debates en torno a las industrias culturales, reconocer los sectores que integran la economía de la cultura y reflexionar sobre la factibilidad material de los proyectos.
- Brindar herramientas analíticas y metodológicas para el desarrollo de proyectos artísticos o culturales en diversos ámbitos.
- Promover un ámbito de conocimiento de formación democrático, pluralista y generosa que permita el aprendizaje entre docente y estudiantes.

2- **Unidades y bibliografía básica.**

UNIDAD I. Introducción a la gestión cultural en el marco de las políticas culturales hacia el teatro.

La gestión cultural como modo de intervenir en el acceso fragmentado y desigual de bienes culturales.

Categorías para analizar la realidad social y los contextos: Régimen de acumulación, régimen político de gobierno, sistema socio-cultural. Conceptos mediadores: acontecimientos, escenario, actores, relaciones sociales.

Nociones de cultura en disputa en el marco de la sociedad contemporánea. Los desafíos de la gestión cultural en los actuales contextos.

Distinción entre la gestión cultural pública, privada y de la sociedad civil.

Gestión cultural en instituciones públicas: Las experiencias de Córdoba.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía básica:

-Morán. Ficha de cátedra para el Seminario de Organización y gestión. "Análisis de realidad social o contexto y categorías para su análisis. (2017).

-Vich, Víctor. "Desculturizar la cultura. La gestión cultural como forma de acción política". 1 de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores. 2014. (Colección Antropológicas// Alejandro Grimson)

-Santillán, G. R., & Ariel, O. H. El Gestor cultural: Ideas y experiencias para su capacitación. Buenos Aires: CICCUS. (2004)

UNIDAD II. El Estado, políticas culturales y sociedad

"El Estado y las políticas culturales. Bienes y servicios culturales..." (Plan de Estudio 2013)

Tensiones en torno a políticas culturales: ¿acaso el estado debe gastar/invertir en cultura?

Breve hostilización de las políticas culturales en argentina.

Modelos en vigencia o tipo de políticas culturales: Difusionista. Democratizadoras, Democráticas, Recursistas.

Las políticas culturales como dispositivos centrales para la transformación de las relaciones sociales existentes.

Nociones sobre Estado, Políticas Públicas y Sociedad Civil. Las políticas públicas garantizando el ejercicio a los derechos culturales.

El caso de la Ley de Teatro Independiente. Análisis del Sistema escénico.

Bibliografía básica:

- Bayardo, Rubens (no. 5 jun 2005). *Políticas culturales y cultura política*. Argumentos. Revista de crítica social Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA Buenos Aires.

- Bonet L.; Schargorodsky (2016). *La gestión de teatros: modelos y estrategias para equipamientos culturales*. Ed. Quaderns Gescénic.

-Medina, Marco y otros (2017). *Modelo de Gestión Teatral: casos y experiencias 1*. CABA, Inteatro.

-Mendes Calado, Pablo (2015). *Políticas culturales: rumbo y deriva. Estudio de casos sobre la (ex) Secretaría de Cultura de la Nación*, Caseros: RGC Libros.

-Bobbio, compiladora. "Tensiones" Selección de conferencias del programa de formación en gestión cultural. Córdoba. Ediciones Centro Cultural España Córdoba (2008)

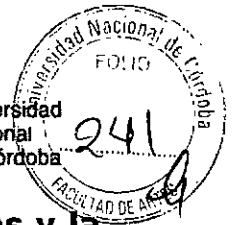
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD III. Introducción al mundo de las industrias culturales y la economía de la cultura.

Industria cultural en su dimensión cultural y económica. Reconocimiento de los sectores que componen las industrias culturales. En particular el sector de las artes escénicas. Características del teatro comercial.

Consumos culturales en la actualidad, dificultades y posibilidades. Circuitos y mercados no industriales. Alternativas para el desarrollo de propuestas artísticas por fuera de las definiciones de la industria.

Casos de financiamiento colaborativo de proyectos artísticos en Córdoba.

La gestión cultural pensando en los públicos y las audiencias.

Bibliografía básica:

- Barbieri compilador. "Buscando Señal. Lectura sobre los nuevos hábitos de Consumo Cultural". Centro Cultural España Córdoba 2009.

- Canclini García Néstor. *Industrias culturales y globalización: Procesos de desarrollo e integración en América Latina*. Serie ESTUDIOS INTERNACIONALES. (2000)

- Sistema de Información Cultural de Argentina. "Valor y símbolo. Dos siglos de industrias culturales en la Argentina". (2012)

Unidad IV. Diseño, implementación y evaluación de Proyectos Artísticos/Culturales

Planificación y toma de decisiones. Diseño, evaluación y monitoreo de proyectos. (Plan de Estudio 2013)

¿Cómo elaborar un proyecto artístico? Elaboración de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de proyectos artísticos/culturales.

Herramientas de gestión según los ámbitos de inserción de los proyectos. Punto de equilibrio económico y objetivos de producción artística con fines lucrativos.

Estrategias de incidencia política de colectivos artísticos culturales.

Estrategias de comunicación de los proyectos culturales.

Bibliografía básica

- Marisa León. "Producción de espectáculos escénicos". Editorial RGC Libros 2012. Argentina.

- Llaneza y Otros. Guía de Planificación Evaluación para Agentes de Desarrollo Local. Diputación de Sevilla. España.

- Schraier Gustavo (2006). Laboratorio de producción teatral 1 . Técnicas de gestión y producción aplicadas a proyectos alternativos.

3- Bibliografía Ampliatoria

- AAVV (2000); Políticas para la creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas. Publicado en Argentina por la

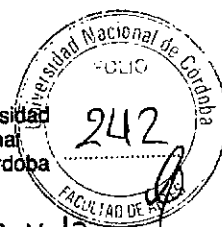
música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

-Atlas Cultural de la Argentina. Sistema de Información Cultural de Argentina. Secretaría de Cultura de la Nación.

-BOBBIO, Norberto; Estado, Gobierno y Sociedad. Por una teoría general de la política. Fondo de Cultura Económica, México. (1989)

-Cao, Horacio A., "El Estado en cuestión. Ideas y políticas en la Administración Pública argentina (1958-2015). Bs As. Prometeo Libros, (2015).

-GARCÍA CANCLINI, Néstor "Introducción. Políticas culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano" (pp. 13-61). En Políticas Culturales en América Latina. Editorial Grijalbo, S.A. México. (1987)

-Quiña Guillermo. *Parte de la Religión. Un abordaje crítico sobre la producción musical independiente en Argentina*. Papeles de Trabajo No 26 - Centro de Estudios Interdisciplinarios en Etnolingüística y Antropología Socio-Cultural. Diciembre (2013).

-TURINO, Célio (2013); Puntos de Cultura viva en movimiento. RGC, Caseros, Argentina.

-Yúdice, George. (2008). *El recurso de la cultura: Usos de la cultura en la era global*. Barcelona: Gedisa.

Audiovisuales sugeridos:

-"Una constelación sonora" Realización colectiva del Laboratorio Audiovisual Comunitario (LAC). Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas - Ministerio de Educación de la Nación (2015)

-"Guachos de la Calle. Memoria del desarraigo" película de Sergio Schmucler. Película basada en los integrantes de Rimando Entreversos, jóvenes raperos de zonas marginadas de la Ciudad de Córdoba (2015).

4- Propuesta metodológica:

En función de la ubicación de la asignatura en el cuarto año de la carrera de Licenciatura en Teatro y su respectiva orientación, el seminario recuperará las competencias adquiridas por los estudiantes en su vida académica y extra académica. Abordaremos el proceso educativo desde una perspectiva constructivista, esto quiere decir en palabras de Díaz Barriga que el aprendizaje no responde a la lógica de "tener" sino que se construye en cada encuentro. Por lo cual, el seminario estimulará la inquietud, la búsqueda y el intercambio genuino entre estudiantes y profesor. Se tendrá especial atención en las aspiraciones y motivaciones de los estudiantes para afrontar su vida profesional, con especial énfasis en la autonomía para desarrollar estrategias según los ámbitos de inserción profesional. Se pretende que los estudiantes desarrollen la capacidad de ser críticos con la realidad y que reconozcan diferentes modos definir el arte y la cultura.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- De modo que el proceso de enseñanza-aprendizaje incluirá:
- Momentos expositivos.
 - Análisis de situaciones prácticas
 - Trabajo en dinámica de taller con exposiciones individuales y colectivas de los/as estudiantes.
 - Conversatorios con referentes locales o nacionales en las temáticas abordadas.
 - Consultas semanales por cuestiones teóricas y/o prácticas.

Los conversatorios, pueden ser instancias abiertas a la comunidad educativa de la Facultad, previa consulta sobre la pertinencia de la propuesta a los coordinadores de los Departamentos Académicos de la Facultad.

La modalidad de taller se utilizará fundamentalmente para el proceso de elaboración de proyecto.

Distribución Horaria: 16 clases de 3hs cada una. Las 16 horas restantes serán destinada al trabajo domiciliario de les estudiantes.

5- Evaluación: (Régimen de alumnos/as **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/> y alumno trabajador/a **ver:** <http://artes.unc.edu.ar/estudiantes/estudiantes-trabajadores-o-con-familiares-a-cargo/>)

La evaluación contempla dos trabajos prácticos y dos parciales.

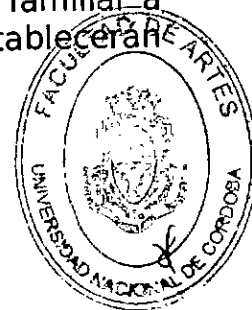
Trabajos Prácticos: el primer TP será individual, domiciliario y áulico a realizarse en la quinta y sexta clase. Consistirá en la elaboración de un *mapa mental* a partir de al menos un texto de la bibliografía básica de la unidad I y la exposición en no más de 10 minutos en el espacio áulico.

El segundo trabajo práctico será grupal (tres integrantes), de elaboración domiciliaria y entrega a desarrollarse en las clase 9 o 10. Se trabajará sobre los primeros aspectos sobre la planificación y realización de un proyecto.

Parciales: el primer parcial será individual, a presentar en la clase 7 y consistirá en elegir alguna política cultural de medio local y analizarla a partir de las categorías teóricas del programa.

El segundo parcial será de realización grupal y exposición grupal. Consistirá en la elaboración de un proyecto artístico/cultural estructurado a partir de modelos de presentación de convocatorias públicas o privadas vigentes. Particularmente se alentará a la elaboración de un proyecto para la convocatoria a Becas de extensión de la UNC.

Cada estudiante podrá recuperar un TP y un parcial, en las últimas clases de la asignatura. Los estudiantes que trabajen o tengan familiar a cargo deberán presentar el certificado correspondiente y se establecerán fechas especiales llegadas el caso.

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Los alumnos regulares y promocionales deberán asistir al menos al 60% de las clases.

Alumno regular. Los alumnos deberán aprobar el 80% de los trabajos prácticos, obtener calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), aprobar con más de 4 el 80% de los parciales y obtener una calificación mínima de 4 (cuatro) en la totalidad de los parciales. El examen final consistirá en:

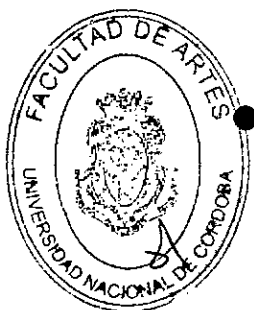
- Examen oral, individual. Los estudiantes deberán enviar al correo-e del docente el proyecto realizado para el segundo parcial dos días antes de la fecha establecidas en los turnos de examen. Se realizarán dos o tres preguntas sobre la bibliografía del programa que tratarán sobre el proyecto presentado.

Alumno promocional. Los alumnos deberán aprobar el 80% de los trabajos prácticos con más de 6 y 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 alumno).

Coloquio: Los alumnos que aspiren a esta condición deberán realizar un análisis o propuesta de política cultural o proyecto artístico y exponerlo en la última clase del seminario.

Alumno libre. La presentación como alumno libre en alguno de los turnos de examen consistirá en:

- Dos instancias, una escrita y otra oral.
- En la instancia escrita, se realizarán cinco/seis preguntas sobre la totalidad del programa. Dos de las preguntas serán de análisis de algún proyecto cultural que el estudiante deberá solicitar a los docentes diez días antes de la fecha del examen para su estudio.
- La instancia oral tendrá las mismas características que el examen en condición de regular.
- Los estudiantes deberán contactarse con el docente 15 días antes de

música

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

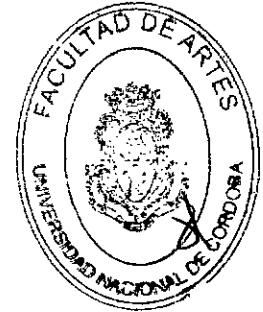
la fecha de examen a los fines de acordar el mismo.

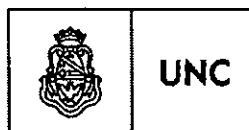
7- Recomendaciones de cursada:

El seminario posee la flexibilidad necesaria que permita incorporar a estudiantes de otras carreras que estén interesados en este tipo de formación.

8- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

No corresponde.

Universidad Nacional de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019¹

Departamento Académico: Teatro

Carreras: Licenciatura en Teatro. Ciclo de Formación orientada en Teatrología. Plan 2016.

Asignatura: Seminario de Producción y Gestión Artística. Plan 2016. (64 hs)

Equipo Docente:

Prof. Titular: Lic. Franco Morán

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Agustina Barrera Vazquez

Adscriptos: Lic. Mariano Barbieri

Distribución Horaria

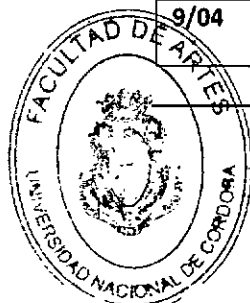
Turno único: Martes de 13.30 a 16.30Hs

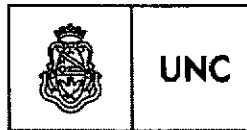
Horario y día consulta: Lunes de 10 a 12hs. Pabellón Brujas

Contacto: francodmoran@gmail.com

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

FECHA	TEMA / DESARROLLO	LECTURA/TAREA ASIGNADA/Bibliografía
19/03	Presentación del Programa del Seminario. Fechas de prácticos y seminarios. Indagación sobre la noción gestión cultural. Introducción a la problemática las políticas culturales. Plenario general. Pautas y recomendaciones para el cursado.	Sistematizar experiencias personales de los alumnos, identificación de problemas relacionados a la temática. Tarea: Lectura y ejemplos que imaginaron en base a las categorías propuestas por el autor.
26/03	Unidad 1. Introducción a la gestión cultural en el marco de las políticas culturales. ¿Qué es la gestión y las políticas culturales?	Lectura y análisis de Santillán, G. R., & Ariel, O. H. El Gestor cultural: Ideas y experiencias para su capacitación. Buenos Aires: CICCUS. (2004)
2/04	Unidad 1. Exposición: Organizar y gestionar la cultura de manera situada. Categorías para analizar la realidad social y los contextos: Régimen de acumulación, régimen político de gobierno, sistema socio-cultural. Conceptos mediadores: acontecimientos, escenario, actores, relaciones sociales. Plenario	Lectura y análisis de Vich, Víctor. "Desculturizar la cultura. La gestión cultural como forma de acción política" -Ficha de Cátedra -Elaborar un mapa de actores.
9/04	Exposición: Nociones de cultura en disputa. Introducción a la Unidad 2.	Lectura y análisis de los aportes de Mendes Calado, Pablo. <i>Políticas culturales:</i>

Universidad Nacional de Córdoba

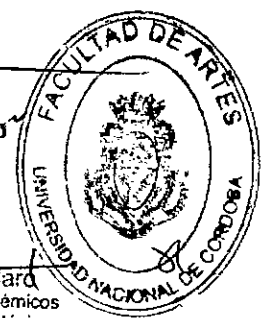

		<i>rumbo y deriva. Estudio de casos sobre la (ex) Secretaría de Cultura de la Nación, Caseros: RGC Libros. (2015)</i>
16/04	Día del Trabajador Docente Universitario	
23/04	Invitado: Disertación de Guillermo Heras (España) "Producción gestión y cooperación" Nociones sobre Estado, Políticas Públicas y Sociedad Civil. Las políticas públicas garantizando los derechos culturales. -Análisis de Casos: Prog. Coro y Orquesta del Bicentenario y INT	Disertación y registro de los estudiantes de los aportes más importante en relación a al diseño de un proyecto artístico.
30/05	Unidad 2: Breve historización de las políticas culturales en argentina. Socialización de TP1: Modelos de Políticas Culturales	Construir una línea de tiempo a partir de los aportes de Bayardo, Rubens. Políticas culturales y cultura política.
07/05	PRIMER PARCIAL. Análisis de una política cultural	
14/05	Exposición Derechos Culturales. Plenario.	Bobbio, compiladora. "Tensiones" Selección de conferencias del programa de formación en gestión cultural. Córdoba. Ediciones Centro Cultural España Córdoba (2008)
21/05	Exámenes turno especial de mayo	
28/05	Historia de las Industrias Culturales. Reconocimiento de los sectores que componen las industrias culturales. Charla con productores locales. Casos de financiamiento colaborativo de proyectos artísticos en Córdoba. Como generar un estudio de público.	Barbieri compilador. "Buscando Señal. Lectura sobre los nuevos hábitos de Consumo Cultural". Centro Cultural España Córdoba 2009 Sistema de Información Cultural de Argentina. "Valor y símbolo. Dos siglos de industrias culturales en la Argentina". (2012)
03/06	Unidad 4. Exposición: Diseño, implementación y evaluación de Proyectos Artísticos/Culturales. Plenario con ideas y problemáticas para trabajar.	Schraier Gustavo (2006). Laboratorio de producción teatral 1 . Técnicas de gestión y producción aplicadas a proyectos alternativos.
10/06	Taller de elaboración de proyecto. Conservatorio con gestores de proyectos con alto impacto.	Marisa León. "Producción de espectáculos escénicos". Editorial RGC Libros 2012. Argentina
17/06	Taller de elaboración de proyectos. Entrega de los avances del proyecto.	Marisa León. "Producción de espectáculos escénicos". Editorial RGC Libros 2012. Argentina
24/06	SEGUNDO PARCIAL: Entrega de un proyecto de gestión y presentación en clase de cada uno de los trabajos.	
01/07	RECUPERATORIOS Y FIRMA DE LIBRETAS	

~~Lic. Franco Rozas~~

2 APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 150/19 HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: TEATRO

Plan: 2016

Asignatura: DISEÑO ESCENOGRAFICO II 3042

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: SANTIAGO PEREZ

Prof. Asistente: FACUNDO DOMINGUEZ

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos: YANINA PASTOR

JULIETA RETA CARDINALI

Turno único: PRIMER CUATRIMESTRE LUNES YMIERCOLES DE 12 A 15 HS

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

FUNDAMENTOS GENERALES.

El mayor cambio en el rol del artista visual del teatro desde sus inicios hasta hoy, es que el escenógrafo es cada vez menos creador de cuadros escénicos espectaculares y es cada vez más un artista que está profundamente involucrado con el compromiso de los actores, los cuales tienen que vivir el universo que la obra ha creado con sus palabras.

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

FUNDAMENTOS PARTICULARES

Marco teórico para el aprendizaje del diseño escenográfico

El marco teórico implica una triple elaboración pedagógica que consiste en:

. Instrumentar aquellos niveles de conocimiento disciplinar del teatro y del diseño del espacio teatral que corresponden a la asignatura y al 3° año de estudios de la carrera.

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

. Clarificar diferenciando con precisión los niveles de conocimiento del espacio escénico y de formación profesional del escenógrafo, enunciándose de la siguiente manera :

. Nivel de conocimiento del espacio teatral como disciplina teórica e histórica

. Nivel de conocimiento de la práctica proyectual, es el nivel de exploración, descubrimiento y práctica del diseño

. Nivel de conocimiento de la profesionalidad, es el nivel de la ética, las Ideologías, el rol del diseñador en el equipo.

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

2- Objetivos

▪ Capacitar para el conocimiento de:

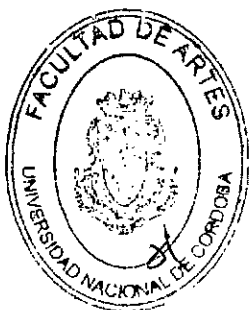
El espacio escénico como hecho generador de un modo de comunicación.
Los procesos del diseño escenográfico
La vida de un espacio teatral

▪ Desarrollar capacidades para :

Generar criterios y procedimientos para la evaluación del discurso escenográfico.

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

Utilizar la expresión gráfica y tridimensional como instrumento de diseño.

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

▪ **Disposición para :**

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

Desarrollar conceptos técnicos, perceptuales y espaciales del diseño.

Análisis y verificación de los ámbitos dramáticos en la historia hasta las nuevas tendencias.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

▪ **Unidad temática n°1**

Definiciones del espacio escénico y la escenografía

El escenógrafo

El signo teatral , el objeto teatral y el espacio teatral

El espacio como texto teatral

Roles. La escuela de un artista

▪ **Unidad temática n°2**

Desarrollo proyectual del Diseño del espacio escénico

Elementos del diseño :formales ,funcionales y tecnológicos

Factores básicos de la organización del diseño. Planificación

▪ **Unidad temática n°3**

Prácticas escenográficas, distribución del espacio,
Tratamiento escénico.

Diseño espacial libre . Diseño espacial acotado

Diseño espacial para un texto dramático clásico.

Representación gráfica técnica.

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

R. Arheim, ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL Ed Alianza 1992

A.Aronson. AMERICAN SET DESIGN Ed. Phaidón 1985

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

5- Bibliografía Ampliatoria

Meyerhold. TEORIA TEATRAL. Madrid, ed. Alianza 1981

J. Svoboda THE SECRET OF THE THEATRICAL SPACE Ed. Burian 1993

J:G.Lecat AL ENCUENTRO DE BS.AS. Gob. BsAs 2001

E. Gordon Craig EL ARTE DEL TEATRO Col Escenología 1987

M. del Carmen Boves Naves Semiótica del espacio escénico

Patrice Pavis Diccionario del Teatro Paidós comunicación

Xochitl González Manual práctico de diseño escenográfico ed.Paso de gato 2013

6- Propuesta metodológica:

Se desarrollarán en forma individual y/o grupal temas de investigación presentando hojas de informe con las premisas de diseño, intenciones previas, mecanismos de exploración, hipótesis, registro de observaciones y análisis. Conclusiones teóricas y prácticas sobre el tema de diseño realizado.

Utilización de medios audiovisuales para la presentación. Prácticas para la comunicación de los trabajos individuales en soporte de pannelería de 50 x 70 cm de acuerdo a necesidades, soporte virtual (CD o Pen drive,) para la exposición en el aula de los dos últimos trabajos. Se dictarán las clases en el laboratorio de informática de la facultad, por lo que a partir de ahí accedemos a todo tipo de información virtual y el aprendizaje de programas de dibujo y diseño asistido por computadora.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 7- **Evaluación:** se evaluará según el Régimen de alumnos y alumno trabajador en:
<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Se realizarán evaluaciones parciales que consistirán en la representación de los procesos desarrollados durante el curso teniendo en cuenta los aspectos teóricos, la producción del diseño escénico y la interrelación lograda entre ambos.

Se hará hincapié en la Idea Generadora y en la materialización de ésta, a partir de los medios elegidos para la representación

La presentación gráfica y en otros soportes.

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

- 8- **Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:**
Para promocionar o regularizar según normativa vigente
- 9- Los exámenes libres se harán en los turnos previstos con una jornada completa desde las 9 hs hasta las 18hs. Realizando un diseño escenográfico para un texto que se repartirá el día del examen en el escenario del teatro San Martín de la ciudad de Córdoba. Plantas, cortes, vistas. Cotas y materiales utilizados para el diseño.

CRONOGRAMA

Fecha Actividad

18 de marzo Clase de inicio y presentación de la materia.

20 de marzo Unidad temática 1 Introducción al diseño escenográfico y apoyo al dibujo técnico

25 de marzo El signo teatral, el espacio teatral, y el objeto teatral

27 de marzo

1 de abril

3 de abril

8 de abril

10 de abril Ejercicio de análisis espacial de 3 puestas en escena de HAMLET de Heiner Müller. grupal

15 de abril Presentación y entrega

17 de abril Clase de apoyo dibujo técnico

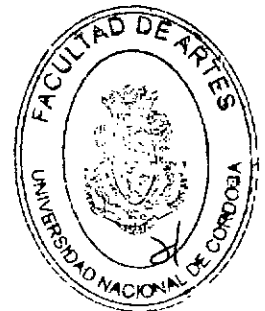
Universidad
Nacional
de Córdoba

- 22 de abril Visita al museo Caraffa
24 de abril Apreciaciones teóricas y prácticas sobre la visita
29 de abril Trabajo práctico de diseño escenográfico
Sobre textos de las ciudades invisibles de Ítalo Calvino. individual
6 de mayo
8 de mayo
13 de mayo Relevamiento espacial y proceso de diseño
15 de mayo PARCIAL PRESENTACION DISEÑO CIUDADES INVISIBLES EM ESPACIO
CIELO TIERRA. GRAFICA Y MAQUETA DE LA PROPUESTA.
SEMANA DE MAYO
27 de mayo Trabajo práctico vidrieras
29 de mayo Relevamiento y presentación
3 de junio
5 de junio Unidad temática 2 análisis y desarrollo proyectual del espacio escénico
Iglesias de Córdoba como espacio escénico
10 de junio
12 de junio
17 de junio
19 de junio
24 de junio
Unidad temática 3
Diseño escenográfico de un texto de W. Shakespeare HAMLET en el Teatro Real.
26 de junio PARCIAL presentación HAMLET.
1 de julio RECUPERATORIO
3 de julio Firma de libretas

ARQUITECTO SANTIAGO PEREZ

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
HCD

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: TEATRO
Carrera LICENCIATURA EN TEATRO / PLAN 2016
Asignatura: DISEÑO ESCENOGRAFICO II
Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: SANTIAGO PEREZ
PrProf. Asistente: FACUNDO DOMINGUEZ

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:
Adscriptos: CECILIA BERGERO
MICA BELEN ISAIA
JULIETA RETA CARDINALI

Distribución Horaria

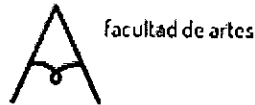
Turno único: LUNES Y MIERCOLES DE 12 A 14,30 HS.

MAIL. arqsantiagoperez@hotmail.com

CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

Fecha	Actividad
<u>18 de marzo</u>	<u>Clase de inicio y presentación de la materia.</u>
<u>20 de marzo</u>	<u>Unidad temática 1 Introducción al diseño escenográfico y apoyo al dibujo técnico</u>
<u>25 de marzo</u>	<u>El signo teatral, el espacio teatral, y el objeto teatral</u>
<u>27 de marzo</u> <u>1 de abril</u> <u>3 de abril</u> <u>8 de abril</u> <u>10 de abril</u>	<u>Ejercicio de análisis espacial de 3 puestas en escena de MAQUINA HAMLET de Heiner Muller. grupal</u>
<u>15 de abril</u>	<u>Presentación y entrega</u>
<u>17 de abril</u>	<u>Clase de apoyo dibujo técnico</u>
<u>22 de abril</u>	<u>Visita al museo Caraffa</u>
<u>24 de abril</u>	<u>Apreciaciones teóricas y prácticas sobre la visita</u>
<u>29 de abril</u>	<u>Trabajo práctico de diseño escenográfico</u>

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Teatro **Plan: 16**

Carrera/s: Licenciatura en Teatro

Asignatura: Escenotecnia III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lilian Mendizabal

Adscriptos: Salome Kuitca
Agustina Marquez

- Ayudantes Alumnos:

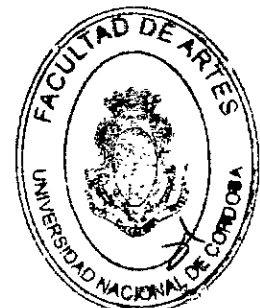
Guillermo Baldo
Sol Magliano

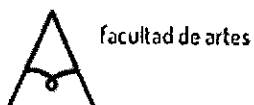
Distribución Horaria

Martes de 12 a 14.30 hs. Y Jueves de 9 a 12 hs. (asignatura semestral).

Horario de atención a alumnos: jueves de 13 a 14 hs. Y viernes de 9 a 11 hs.

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

PROGRAMA ANUAL 2019

"El teatro es algo que se experimenta, y experimentar es un modo de pensar. No se experimenta exclusivamente con la mente sino también con el cuerpo: estoy conmovido, estoy emocionado, me pasa algo (...) Una roca, una silla o una ventana son tan importantes como lo que hace el actor. Todos los elementos tienen la misma importancia"

Robert Wilson (Mihail Moldoveanu: Composición, luz y color en el teatro de Robert Wilson, la experiencia como modo de pensar)

Fundamentación:

La Cátedra, Escenotecnia III, abarca en su contenido la problemática de desarrollar la posibilidad expresiva desde diversos modos de abordaje hacia la escena. Trabajamos desde la realización, descubrimos el objeto, lo abordamos e indagamos. Transitamos por propuestas de los noventa, como el teatro de objetos impulsado por el grupo "El periférico de objetos" que generó en nuestro país un fuerte impacto, y desde allí, despegamos hacia otras búsquedas. La realización al servicio de nuevas formas de expresión del teatro, desde lo objetual, la intervención, la performance y las nuevas tecnologías. Partiendo de la relación del objeto con el cuerpo, y realizando un recorrido de diversidades de formas estéticas y nuevas herramientas, así el alumno va 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.

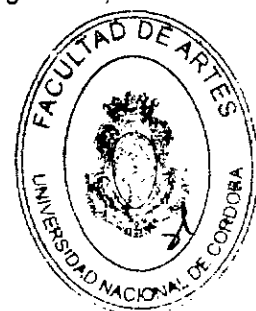
Enfoques

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,

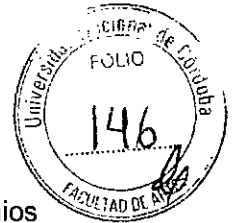

teatro

facultad de artes

autores, técnicas y recursos, que llega hasta el propio límite establecido entre los dominios de la ciencia, la tecnología y el arte

Estos cambios, que pueden remontarse tanto a las primeras vanguardias artísticas, como a los movimientos acaecidos en la década del '60 y del '70, en estos momentos se ven tensados a razón del carácter vertiginoso de las transformaciones tecnológicas que, extendiéndose mucho más allá del campo del arte, implican un re-posicionamiento del sujeto en lo que respecta a los modos de percibir y significar el mundo de las 'cosas' y de los 'otros'. En lo que respecta al arte teatral, en la actualidad, más que en cualquier otro momento de la historia, nos encontramos con una mixtura de estilos, géneros y técnicas sin precedentes, que provoca en el espectador un re-posicionamiento y una nueva forma de percibir y relacionarse con el espacio escénico. Desde estos postulados se posiciona la cátedra para abordar las diversa problemáticas que estas nuevas formas ofrecen.

Contenidos

Núcleos temáticos: materialidades – estética – teatro de objetos – nuevas tecnologías – multiplicidad disciplinar

UNIDAD I: El objeto y el cuerpo del actor.

- Materiales y transformación de los mismos
- Los problemas realizativos y sus posibles soluciones
- El cuerpo y el objeto como una misma forma expresiva
- Herramientas y materiales reciclados

UNIDAD II: Materialidad, cuerpo y virtualidad en el teatro

- Nuevos lineamientos del hacer artístico
- Teatro y contemporaneidad
- Estéticas y poéticas posdramáticas
- Aperturas de la performance y el teatro

UNIDAD III: El Teatro de Objetos

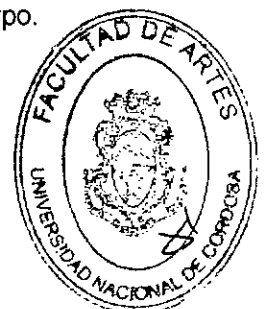
- Poética y función del objeto escénico
- La materialidad y su semántica: indagación de las posibilidades expresivas del soporte
- El objeto y su estructura
- El teatro de objetos
- Desarrollo de técnicas de trabajo para la construcción de objetos
- Construcción del objeto escénico
- La manipulación

UNIDAD VI: La materialidad, el escenario y su complejidad multidisciplinar

- Proyección: desde Appia a nuestros días
- El teatro y la multimedia
- La era digital y los aportes a la realización
- 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

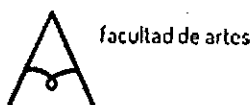
Objetivos generales:

- Reconocer las posibilidades del objeto sobre la materia propia del actor, su cuerpo.

teatro

facultad de artes

- Conocer las diversas posturas estéticas del siglo XX y saber cómo 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

Juliane Rebentisch, Estética de la Instalación, Ed. Caja negra, 2018.

Terry Smith, que es el arte contemporáneo? Ed. Siglo XXI, Bs. As. 2012.

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

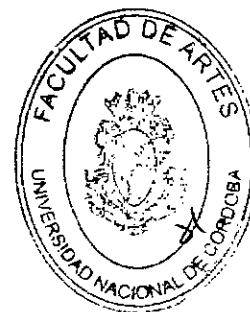
Revista El apuntador, Edición especial, Córdoba 2010

Bibliografía Unidad IV

Alan Badiou, Imágenes y palabra, ed- Bordes Manantial, Bs. As. 2005

Catherine Neugrette, Estética del teatro. Ed. Artes del sur, Bs. As. 2004

Nicolas Bourriaud, Posproducción. Ed. Adriana Hidalgo, Bs. As. 2009

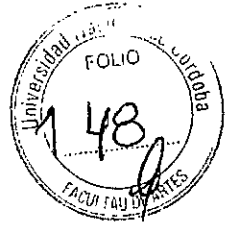

teatro

facultad de artes

Bibliografía ampliatoria

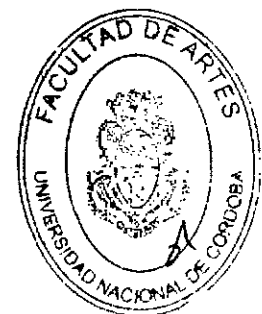
1. <http://catedraescenografica.blogspot.com.ar/>
2. G. Breyer, *La escena presente*, ed. Infinito 2005
3. Bobes Naves (María del Carmen) *"Semiótica de la Escena"* Ed. Arco Libros, Madrid – 2001
4. Artaud Antonin *"El Teatro y su doble"* Retórica Ediciones, Buenos Aires – 2002
5. Grotowski Jerzy *"Hacia un teatro pobre"*
6. Dubatti Jorge *"El Teatro jeroglífico"*
7. Torán Enrique, *"El espacio en la imagen"* Ed. Mitre, Barcelona – 1985
8. Jean Baudrillard, *"El sistema de los objetos"* Ed, Veintiuno editores, Bs. As. 2004
9. Jaques Aumont, *"La estética hoy"*, Ed. Cátedra, Madrid 2001
10. Torán Enrique, *"El espacio en la imagen"* Ed. Mitre, Barcelona – 1985
11. González, Soledad. 2003. *"Las fronteras del teatro: cuestión de procedimientos. Sobre las obras de Philippe Minyana y Christian Boltanski"*. Revista *el Apuntador* N° 6. Córdoba.
12. 2003. *"La maratón de la palabra"* video del espectáculo de R. Cantarella, a partir de la obra *Inventarios* de Ph. Minyana realizado por Jacques Bernard, AFAA y Embajada de Francia.
13. Badiou, Alain. 2007. *Beckett, el infatigable deseo*, Arena Libros, Madrid.
14. Liddell, Angélica, *Perro muerto en tintorería los fuertes*, Centro Dramático Nacional, Madrid, 2007.

Requisitos de alumno Promocional:

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

Requisitos de alumno Regular:

Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones: aprobar el 80 % de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Las calificaciones de evaluaciones parciales y trabajos prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición de alumno REGULAR.

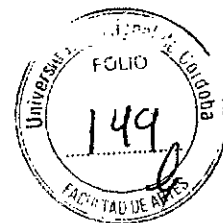

teatro

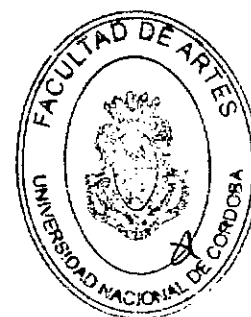
facultad de artes

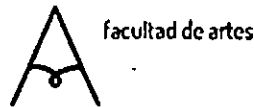

Modalidad de examen libre

El examen libre de esta materia constará de cinco partes:

- 1- Evaluación escrita y oral de contenidos teóricos de la materia (apunte de cátedra).
- 2- Desarrollo de técnicas de realización de un vestuario de ficción a partir del recurso del reciclado, dando cuenta del trabajo a partir del registro fotográfico del proceso y de la presentación del mismo en el día de examen. Acompañado de un trabajo monográfico sobre la elección del materia y las posibilidades de diseño encontradas en el mismo. Unidad I (mínimo 6 páginas)
- 3- Presentación de una monografía (a definir con el docente previamente) desarrollando los contenidos de la unidad II. (12 páginas)
- 4- Presentación de una escena de 10 minutos de duración (mínimo) trabajada a partir de los preceptos propuestos sobre el teatro de objetos, o nuevas materialidades para la escena. Acompañada de una bitácora descriptiva del proceso de producción (10 páginas), que puede ser llevada a cabo con colaboradores externos (grupo) o de manera individual.
- 5- Realización de un proyecto de espectáculo multimedial acompañado de una carpeta con: memoria descriptiva, memoria conceptual, bocetos, referencias, materiales, presupuestos y desarrollo de factible producción acompañada de una maqueta a escala o de medios gráficos capaces de explicitar la idea.
 - En todos los trabajos monográficos se debe utilizar Letra Times New Roman, cuerpo 12, párrafo interlineado de 1,5, y notas a pie de página.

Escenotecnia III - Cronograma de clases / prácticos / parciales

Marzo 19 martes	Presentación de la materia, pedido de material para realización de vestuarios
marzo 21 jueves	El objeto y el cuerpo del actor clase expositiva y taller
Marzo 26 martes	LECTURA Y DISCUSIÓN: El teatro expandido - Entornos mixtos
Marzo 28 jueves	Trabajo de taller realizativo
Abril 2 martes	Feriado nacional
Abril 4 jueves	Presentación y Calificación de vestuario - TP 1
Abril 9 martes	Materialidad, cuerpo y virtualidad en el teatro – Teórico escrito
Abril 11 jueves	LECTURA Y DISCUSIÓN - El teatro post dramático y Que es el arte contemporáneo?
Abril 16 martes	LECTURA Y DISCUSIÓN - Ranciere, el espectador emancipado
Abril 18 jueves	Feriado semana santa
Abril 23 martes	Clase taller experimental y TP 2 presencial
Abril 25 jueves	Repaso sobre los temas trabajados
Abril 30 martes	Parcial escrito I - Sobre los textos trabajados en clase
Mayo 2 jueves	El Teatro de Objetos - Exposición docente
Mayo 7 martes	Indagación y experimentación clase taller
Mayo 9 jueves	Indagación y experimentación clase taller
Mayo 14 martes	Presentación TP 3 - El objeto en escena
Mayo 16 jueves	El extravió de los limites - LECTURA Y DISCUSIÓN
Mayo 21/23	Semana de exámenes
Mayo 28 martes	Realizaciones en el espacio áulico de acciones performaticas y objetuales.
Mayo 30 jueves	Realizaciones en el espacio áulico de acciones performaticas y objetuales.
Junio 4 martes	Presentación TP 4 -Exposición alumnos – lectura colectiva
Junio 6 jueves	Presentación TP 4 - Exposición alumnos – lectura colectiva
Junio 11 martes	La desmaterialización, nuevas estéticas – Teórico
Junio 13 jueves	Clase taller La materialidad y su semántica
Junio 18 martes	La materialidad, el escenario y su complejidad multidisciplinar – Teórico
Junio 20 jueves	Feriado nacional
Junio 25 martes	Parcial N° 2
Junio 27 jueves	Indagación y experimentación clase taller
Julio 2 martes	Exposición de alumnos sobre nuevas tecnologías TP 5 y recuperatorios
Julio 4 jueves	Frima de libretas – entrega de actas – fin del cursado

[Handwritten signature]
Lina Rendiguel

7 APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19.
HCD.

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: TEATRO		
Carrera/s:	Licenciatura en Teatro	PLAN 2016
Asignatura:	SEMINARIO DE DISEÑO DE VESTUARIO Y MAQUILLAJE (PLAN 2016), SEMINARIO DE CARACTERIZACIÓN (PLAN 1989)	3044
Equipo Docente:		349.
- Profesores:		
Prof. Adjunto:	Lic. Merlo, Ariel	
Distribución Horaria		
Turno único:	Miércoles de 15:30 a 18:30 – (arielmerlo@gmail.com)	

CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

Fecha	Actividad
20-03	Clase 1: Sondeo de Conten. previos- Introducción- Ejercitación Figura Humana.
27-03	Clase 2: Utilización de instrumentos y de caracterización- Práctica de aplicación.
03-04	Clase 3: Correcciones faciales y deformaciones y fx pictóricos.
10-04	Clase 4: Diseño de personaje fantástico y progresión de edad pictórica. Inicio TP1
17-04	Clase 5: Trab. Pco. 1- Desarrollo en clase- Exposición y puesta en común.
24-04	Clase 6: Explorac. materiales maquillaje protésico- Aplicación para FX. Modelados.
01-05	FERIADO DÍA DEL TRABAJADOR
08-05	Clase 7: Exposición sobre Proceso de diseño de vestuario- Inicio TP2
15-05	Clase 8: Trab. Pco. 2- Desarrollo en clase- Aplicación según diseño previo de FX.
22-05	EXAMENES TURNO ESPECIAL DE MAYO
29-05	Clase 9: Parcial 1- Entrega de carpeta técnica con justificación de Diseños.
05-06	Clase 10: Desarrollo Proyecto de Diseño- Trabajo en Taller- Consultas.
12-06	Clase 11 Desarrollo Proyecto de Diseño- Trabajo en Taller- Monitoreo.
19-06	Clase 12: Desarrollo Proyecto de Diseño- Realización de protótipos- Monitoreo
26-06	Clase 13: Parcial 2- Entrega de Proyectos y Defensa.
03-07	Clase 14: Acreditación y Recuperatorio. Evaluación del proceso y Cierre.

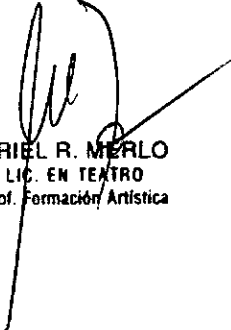

Universidad
Nacional
de Córdoba

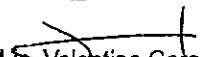
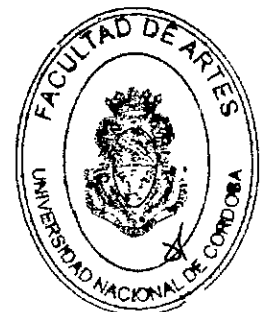
1- Bibliografía Ampliatoria

- ANCHIETA DE JOSÉ. (2015) *Cenograficamente. Da cenografia ao figurino*. Ed. Sesc. São Paulo.
- EDWARDS LYDIA. (2018) *Guía ilustrada para interpretar la Moda*. Ed. Libsa. Madrid.
- FERNÁNDEZ, DIANA. (2018) *Vestir al Personaje. Vestuaria Escénico*. Ediciones Cumbres. Madrid.

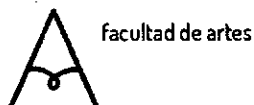

ARIEL R. MERLO
LIC. EN TEATRO
Prof. Formación Artística

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
HCD

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

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: TEATRO

Plan:

2016

Asignatura: DISEÑO ESCENOGRAFICO III

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: SANTIAGO PÉREZ

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Adscriptos:

MARIA CECILIA BERGERO

MICA BELEN ISAIA

JULIETA RETA CARDINALI

Distribución Horaria

Turno único: MIÉRCOLES DE 12:00 A 15:00 HS

Facebook: Diseño Escenografico III 2019

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques

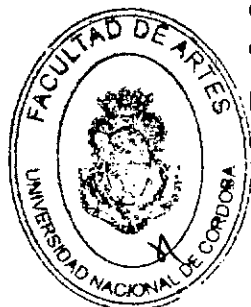
Pienso que lo importante es que cada vez que tengan que trabajar se formulen las preguntas correctas. Esa es la única forma de ir más allá.

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 (aunque sea una música o una acción, siempre hay un texto dramático) que hay que poner en ese espacio. La abstracción de cada uno de ellos es de índole totalmente distinta. El 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

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 material y virtual y maqueta 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.

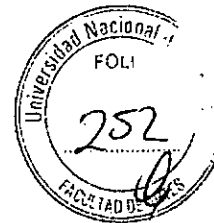

teatro

facultad de artes

4- Bibliografía

- R. Arheim, ARTE Y PERCEPCIÓN VISUAL Ed Alianza 1992
- R. Arheim, EL PENSAMIENTO VISUAL Ed Alianza 1994
- Bauhaus 1919-1933 BAUHAUS,archivo. M Droste, Colonia Taschen 1991
- P. Brook EL ESPACIO VACÍO Barcelona. Ed. Península 1973
- J. Svoboda THE SECRET OF THE THEATRICAL SPACE Ed. Burian 1993
- Anne Ubersfeld LA ESCUELA DEL ESPECTADOR Madrid adee 1996
- J:G. Lecat AL ENCUENTRO DE BS.AS. Gob. BsAs 2001
- E. Gordon Craig EL ARTE DEL TEATRO Col Escenología 1987
- E. Gombrich HISTORIA DEL ARTE
- M. del Carmen Boves Naves Semiótica del espacio escénico
- Patrice Pavis Diccionario del Teatro Paidós comunicación
- Gastón Bachelard La poética del espacio
- Santos Zunzunegui Pensar la imagen Ed Cátedra Universidad del país Vasco 2000

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

Trabajo de análisis de tres puestas en escena diferentes de un mismo texto dramático.

Proyecto de tres diseños escenográficos en diferentes espacios escénicos con diferentes disparadores dramáticos 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 para la exposición en el aula de los trabajos individuales.

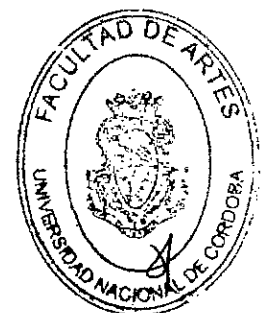
6- Evaluación:

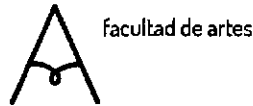
Se realizarán evaluaciones parciales que consistirán en la representación de los procesos desarrollados durante el curso teniendo en cuenta los aspectos teóricos , la producción del diseño y la interrelación lograda entre ambos.

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 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 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. Un texto teatral de un autor clásico. Los conceptos de espacio escénico que están en el programa se verterán 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. Traducción del lenguaje escrito al lenguaje plástico espacial. 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.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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>

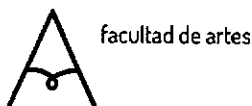
CRONOGRAMA TENTATIVO

TPN°1	1 DE AGOSTO	2019
TPN°2	22 DE AGOSTO	2019
PARCIAL N°1	11 DE SETIEMBRE	2019
TPN°3	9 DE OCTUBRE	2019
PARCIAL N°2	20 DE NOVIEMBRE	2019

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
HCD

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

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 2016

Asignatura: SEMINARIO DE RECURSOS SONOROS cuatrimestral

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC

Distribución horaria Turno Tarde: LUNES 16 a 19hs salon AZUL abajo.

I. FUNDAMENTOS

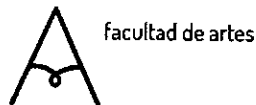
El estudiante de teatro (al igual que muchos participantes en el mundo de las artes escénicas) subestima el profundo impacto que tiene lo sonoro dentro del fenómeno teatral. En este seminario, se trata de zanjar este vacío crucial, introduciendo los conceptos más básicos y fundamentales del fenómeno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

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

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

*Falta de diseños apropiados sonoros para la sala teatral.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. OBJETIVOS

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

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

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

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

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

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
Inalámbricos – tipos
Uni direccionales – bi direccionales – omni direccionales

Unidad 3: CONSOLA DE SONIDO

Descripción 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: TEATRO CORAL

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

Unidad 6: EL PAISAJE SONORO

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

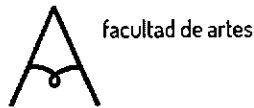
"Antes de apretar REC" apunte de la cátedra de Sonido III de la escuela de Cine

"El diseñados de sonido" – apunte de Pablo Iglesias Simón

V. PROMOCIÓN DE LA MATERIA

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

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

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

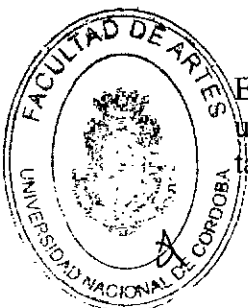
VI. RECURSOS DIDACTICOS

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

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

a escuchar los debates de los diferentes temas tratados por el equipo dentro de sus varios enfoques temáticos compositivos, musicales y referidos a lo sonoro como fenómeno cultural, social y creativo.

SOFTWARE

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

AUDACITY

ADOBE AUDITION

CUBASE

NUENDO

FRUITY LOOPS

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

VII. -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.

VIII. REQUISITOS DE APROBACION

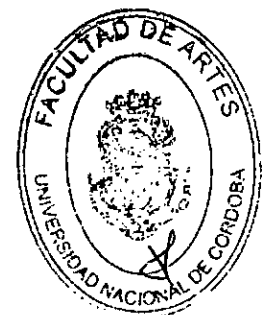
-EXÁMENES LIBRES

Comprenden dos instancias:

a) Evaluación oral de los contenidos del programa.

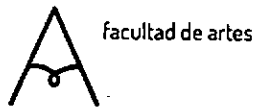
b) Evaluación de las obras y trabajos de fundamentación y análisis escritos.

- 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.

teatro

facultad de artes

Firma del docente

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
HCD

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

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 2016

Asignatura: SEMINARIO DE RECURSOS SONOROS cuatrimestral

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: MGTR JOSE HALAC

Distribución horaria Turno Tarde: LUNES 16 a 19hs salon AZUL abajo.

CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

Fecha	Actividad
Clase 1. 18/3	Consola-Microfonos-Parlantes. Repaso de tecnicas y conceptos
Clase 2 25/3	Practico en clase tecnologico sobre textos y ejercicios con uso de celulares, notebooks y consola + microfono
Clase 3 1/4:	Teatro Coral concepto ejercicios
Clase 4 8/4:	Teatro Coral practico en clase
Clase 5 15/4:	Teatro Coral presentacion de practico grupal coral
Clase 6 22/4:	Teatro Coral analisis de escenas de El Cura-teatro coral de Jose Luis Arce
Clase 7 29/4:	Musica y cine/video
Clase 8 6/5:	Musica y cine/video Practico en clase
Clase 9 13/5:	Teatro Sonoro. Elección de textos teatrales. Concepto global sonoro.
Clase 10 27/5:	Planta de sonido – Guin sonoro - Pistas de audio. Audio Digital. Audacity. Adobe Audition. Concepto de teatro multimedial.

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s:	Licenciatura en Teatro	Plan: 2016
Asignatura:	ESCENOTECNIA IV 3049	
Equipo Docente:		
Prof. Adjunto:	Lic. Ariel Merlo	
Distribución Horaria		
- Turno único:		Miércoles de 15:30 a 18:30
- Horario de atención a alumnos:		Miércoles de 18:30 a 19:30

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 proscenio (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, mecanización y digitalización) para ponerse al servicio de la construcción del Hecho Teatral.

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

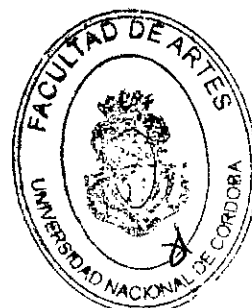
Presentación:

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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos

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

- Reconocer los procesos escenotécnicos 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 las escenotécnicas, brindándole nuevos conocimientos que lo capaciten para enfrentarse de manera profesional al mundo de la realización escenográfica en diversos ámbitos.
- 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 escenográficos de complejidad diversa.
- Reconocer y emplear diversas fuentes de documentación como apoyo para la labor creativa durante la realización.

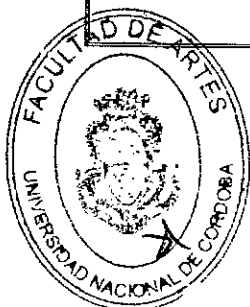

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Contenidos

UNIDAD	CONTENIDOS
<p>I</p> <p>El Espacio escénico y su equipamiento</p>	<p>Evolución de los espacios y la técnica teatrales Desde la antigua mekané hasta la era digital. La tipología teatral y sus características.</p> <p>Equipamiento escénico. Los elementos escenográficos Funcionalidad. Operatividad desde puentes y parrillas. Sistemas de elevación- Poleas y aparejos- Tiros manuales, contrapesados, motrices y mixtos. Sistema de drapería: Telones, fondos, panoramas y cicloramas. Conformación de la cámara negra- Estudio de los afores. Pisos de escenario – Mecanismos de movimiento: giratorios, silletas, ascensores. Trampas.</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 - 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 resoluciones escenográficas.</p> <p>Fases de la realización del atrezzo- Utilería, atrezzo u objeto escénico. Planos de despiece- Estudio de la volumetría- Materiales y técnicas para la realización.</p>

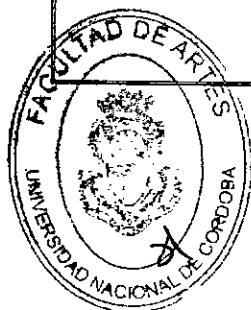

Universidad Nacional de Córdoba

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

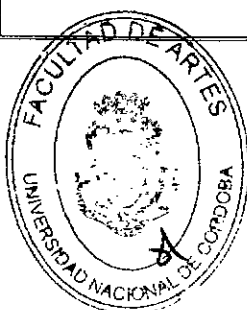
UNIDAD	BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
I	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CALMET HÉCTOR, (2005) <i>Escenografía: Escenotecnia – Iluminación</i>. Ediciones de la flor. Bs.As. ▪ HEFFNER, HUBERT; (1980) <i>Técnica teatrol moderna</i>. Eudeba. Bs. As. ▪ LOPEZ DE GUERREÑU, J. (2005) <i>Decorado y tramoya</i>. Ed. Iñaque. España. ▪ MELLO, BRUNO. (1990) <i>Trattato di scenatecnia</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.
II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CALMET HÉCTOR, (2005) <i>Escenografía: Escenotecnia – Iluminación</i>. Ediciones de la flor. Bs.As. ▪ GUARDIA MANUEL- ALONSO RAUL (1993) <i>Técnicas de construcción, ornamentación y Pintura de Decorados</i>. IORTV. España. ▪ LOPEZ DE GUERREÑU, J. (2005) <i>Decorado y tramoya</i>. Ed. Iñaque. España.

UNC
Universidad Nacional de Córdoba

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.
<p style="text-align: center;">III</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ CALMET HÉCTOR, (2005) <i>Escenografía: Escenotecnia – Iluminación</i>. Ediciones de la flor. Bs.As. ▪ CALMET HÉCTOR, ESTELA M., (2016) <i>Escenografía 2: Diseño de escenografía e iluminación con tecnología digital</i>. Ed de la Flor. Bs. As. ▪ GUARDIA MANUEL- ALONSO RAUL (1993) <i>Técnicas de construcción, ornamentación y Pintura de Decorados</i>. IORTV. España. ▪ HEFFNER, HUBERT; (1980) <i>Técnica teatral moderna</i>. Eudeba. Bs. As. ▪ LOPEZ DE GUERREÑU, J. (2005) <i>Decorado y tramoya</i>. Ed. Iñaque. España. ▪ MELLO, BRUNO. (1990) <i>Trattato di 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. ▪ PIETRAPERTOSA, GERARDO; (2014) <i>Apuntes Realización escenográfica</i>. Teatro Colón. Bs. As. ▪ SCHRAIER, GUSTAVO; (2008) <i>Laboratorio de producción teatral 1</i>. Ed. Atuel. Bs.As.
<p style="text-align: center;">IV</p>	<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 scenotecnio</i>. Ed. I.G. Agostini. Novara (It.)

Universidad
Nacional
de Córdoba

	<ul style="list-style-type: none">▪ 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. 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:

La metodología propuesta es eminentemente práctica, de taller, con un anclaje teórico importante y objeto de análisis y consulta constante. Los alumnos tendrán 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. Partirán desde consignas que planteen alguna problemática previamente diseñada para analizarla y generar un plan estratégico que optimice los tiempos de materialización haciendo uso de conocimientos previos, los que adquieran en el cursado y de aquellas posibilidades que permita el intercambio con el docente, sus compañeros y su propia iniciativa e inventiva. La resolución de esta propuesta es gradual e irá progresando clase a clase tras adquirir los nuevos conocimientos. Cada ejercitación y trabajo práctico contribuirá a elaborar un proyecto en su totalidad que se presentará de manera profesional, según normativas y condiciones, constituyéndose en los trabajos parciales evaluativos.

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 los alumnos deberán documentarse constantemente sobre materiales, disposiciones espaciales y de equipamiento de distintos teatros, etc. La información se asentará en la carpeta técnica o cuaderno de registros (bitácora) y podrán ser: fotografías, imágenes recortadas, direcciones web de interés, croquis y otras.

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

7- Evaluación:

La evaluación, desde la mirada de esta cátedra, es una práctica constante no sólo desde el docente hacia los alumnos, 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 programan dos exámenes parciales de carácter teórico práctico donde se plantee una situación a resolver en taller y consignas teóricas; dos o tres Trabajos Prácticos que progresivamente irán integrando los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores.

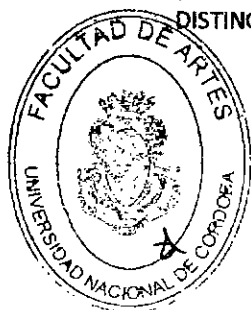
En cuanto a las calificaciones se ajusta a lo establecido en el Régimen de alumnos y alumno trabajador (Art. 46°)¹

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:

¹ ARTICULO 46°) 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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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)
- Les alumnos en condición de promocionar deberán presentar un trabajo designado por la cátedra en instancia de coloquio final. También este trabajo puede implicar la práctica profesionalizante en producciones del Departamento de Teatro u otro de la Facultad de Artes que sean pertinentes con los contenidos del Seminario. La condición promocional no queda restringida a la mera asistencia a clases prácticas y teóricas prácticas y aprobación de Parciales y Prácticos. (Art.12 Régimen de alumnos)
- Las evaluaciones finales de los alumnos promocionales se llevarán a cabo en fechas distintas de los exámenes finales regulares, la cual será informada por la cátedra. La promoción tendrá vigencia por el semestre subsiguiente y se elaborará un acta por cada fecha de evaluación final fijada por la cátedra. Se entiende por semestre subsiguiente el que sucede inmediatamente después del cursado, incluyendo las fechas de exámenes correspondientes. (Art. 18 Régimen de alumnos)

Requisitos para Alumnos Regulares:

Son alumnos REGULARES aquellos que cumplan las siguientes condiciones:

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

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 escenotécnica para un diseño que será otorgado por la mesa examinadora. Deberá presentarse con los materiales indispensables para el trabajo gráfico de interpretación y diagramación de piezas gráficas (Hojas A3, lápices o portaminas, escalímetro, escuadras y reglas, estilógrafos o lapiceras tintas)

Instancia oral

- Presentará un trabajo que dé cuenta de un proceso de realización (despiezos técnicos, materiales empleados, técnicas de construcción, tratamiento de las superficies, acabados, técnicas de montaje) partiendo del análisis morfológico de un objeto (escenográfico o de utilería) para cualquier modalidad de trabajo escénico (teatro- danza- cine- televisión) Utilizará las piezas gráficas necesarias para la comprensión total del fenómeno: Plantas, Vistas, Cortes, Perspectivas, Maquetas, Memoria del proceso con un registro fotográfico. Si el objeto es de grandes dimensiones realizar en escala de reducción conveniente.
- Defenderá el proyecto frente al tribunal de examen haciendo uso de un correcto lenguaje técnico.
- Para presentar este trabajo deberá comunicarse con el profesor a cargo de la cátedra quien aprobará la pertinencia o no de la propuesta. Este requisito está contemplado en el Régimen de alumnos en su art. 25.

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Como la asignatura tiene un desarrollo práctico en el que muchas veces se emplean elementos cortantes (caladores, sierras, lijadoras, cúters, etc.) es importante que las mismas se encuentren en buen estado de funcionamiento, que el alumno utilice anteojos de trabajo y que exista un botiquín de primeros auxilios, matafuegos y un modo de comunicación ante cualquier emergencia.

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.

Universidad Nacional de Córdoba

Son importantes las adecuadas condiciones de higiene de los talleres, concientizando a los alumnos y colegas docentes que al finalizar cada encuentro el lugar quede de manera óptima.

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

Fecha	Actividad
31-07	Clase 1: Sondeo conten. previos- Introducción Unid I: Toman nota y consultan.
07-08	Clase 2: Clase teor. toman nota y consultan. Pca. Diseño dispositivo escenográfico simple y empleo de equipamiento escénico tradicional.
14-08	Clase 3: Planto de organización de talleres- Analizan modelos de funcionamiento de talleres. Inicio TP1. Trabajan sobre proyecto escenográfico. Consultan.
21-08	Clase 4: Tjo Pco 1. Desarrollo de proyecto en taller. Resolución morfológica y técnico funcional de proyecto escenotécnico. Monitoreo individual.
28-08	Clase 5: Tjo Pco 1. (cont.) Ejercicio de estudio y planificación de tareas en camino crítico para ejecución de proyecto.
04-09	Clase 6: Tratamiento de superficies – Práctica de técnicas diversas. Aplican a Proyecto.
11-09	Clase 7: Entrega de Tjo Pco1 - Entregan en carpeta técnica- Exponen experiencia.
18-09	Clase8: Clase teórico- Práctica: Fases de realización de atrezzo- Conocen materiales. Consultan y corrigen Tjo Pco1. Diseñan objeto de atrezzo.
25-09	EXAMENES TURNO ESPECIAL SEPTIEMBRE
02-10	Clase9: Trabajo de Taller sobre proyecto.
09-10	Clase 10: Parcial 1. Entregan carpeta técnica con correcciones y el objeto de atrezzo.
16-10	Clase 11: Clase teórica sobre Montaje escenográfico y sus diversas técnicas.
23-10	Clase 12: Clase teórica sobre Nuevas tecnologías aplicadas al montaje y realización. Práctica: Revisan proyecto.
30-10	Clase 13: Trabajo en taller sobre proyecto. Consultan y Monitoreo
06-11	Clase 14: Parcial 2. Entrega de Proyecto definitivo en carpeta técnica- Defensa.
13-11	Clase 15: Recuperatorios y Acreditación- Evaluación del proceso. Cierre .

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
HCD

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

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: **TEATRO.**

Carrera/s: **LICENCIATURA EN TEATRO – Ciclo de formación orientada en Artes Escenotécnicas.
TECNICATURA EN ESCENOTECNIA.**

PLAN: 2016.

Asignatura: **ILUMINACIÓN.**

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular Regular: Daniel Alejandro Maffei.

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos: Moreno Magliano, María Sol – Muñoz Mailén – Vargas Vieyra,
Agustina – Laguna Carrasco, Matías – Cejas Schmoker, Laura Carolina – Falkenberg, Sabrina
Inés – Ibarra, Yésica del Valle

Adscriptos: Mariela Ceballos – Emilia Bravo – Agustina Marquez.

Distribución Horaria: Martes de 9:00 hs. a 11:30 hs. Sala Escenotécnica – Azul Primer Piso
Viernes de 8:30 hs. a 11:30 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 11:30 a 12:30 o a través del correo electrónico
danielmaffei@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

1- Fundamentación

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, caires, 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.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

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 técnicas y 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 las actrices y los actores e incluso de la diseñadora y el 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.

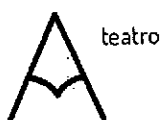
En la cátedra Iluminación se formarán los cimientos que permitan luego sostener las múltiples combinaciones, desde donde la Diseñadora o el Diseñador se valen para lograr un discurso lumínico.

2- Objetivos

Objetivos generales

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

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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**.
- 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 en la cátedra Iluminación la y 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.

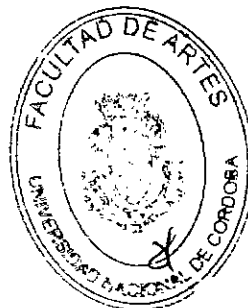
3- Contenidos

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

teatro.

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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.
- 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

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad V: Iluminación Aplicada

- Roles: Diseñadora/Diseñador – Operadora/Operador – Técnica/Técnico.
- 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

teatro

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

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
- Heffner – Selden - Sellman, *Técnica Teatral Moderna*, Eudeba, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1993.

6- Propuesta metodológica

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

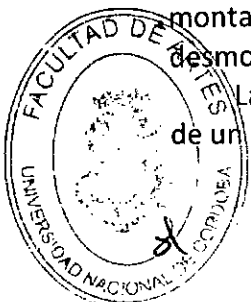
Se confeccionará un corpus teórico, material de lectura de la y el estudiante, construido a partir de los diferentes autores que se consideren pertinentes al tema, en soporte digital, dado por la complejidad de los gráficos e información visual.

Se plantea que la y 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 las y 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 la y el estudiante elabore diferentes perspectivas. La cátedra plantea además, la utilización de montajes lumínicos que ocurren en las salas de la Facultad de Artes como fuentes de desmontajes y análisis de situaciones concretas.

La o el estudiante deberá poder dar cuenta del recorrido dentro de la cátedra a través de un cuaderno bitácora, donde archivará todo el material que produzca.

teatro

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Actividades teórico – prácticas

El objeto de conocimiento 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

Reconocimiento de los Sistemas de Producción lumínica Teatral.

- Reconocimiento de los diferentes sistemas que integran la producción lumínica teatral.
- Clasificación y características de cada uno.
- Morfologías externas e identificación de unidades.
- Relaciones funcionales entre cada sistema.
- Construir hipótesis de posibilidades que modifique o replacen los sistemas.

TRABAJO PRÁCTICO Nº II

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 III

- 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.

teatro

facultad de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

- e. Colocar diferentes objetos de diferentes texturas.
- f. Conectar los tres proyectores a dimmer variar las intensidades entre uno y otro. Registrar lo que ocurre.
- g. Combinar la variación de intensidad, la posición y la duración de la entrada y salida de un proyector a otro.
- h. Variar las diapositivas. En el proyector rojo variar los rojos. En el proyector verde variar los verdes y en el azul variar los azules.
- i. Colocar producciones de maquetas realizadas en las cátedras de Diseño escenográfico y Realización.

TRABAJO PRÁCTICO Nº IV

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

- a. Proyectar un haz de luz en una superficie espejada.
- b. Colocar diferentes medios (agua, aceite, silicona, aire, vidrio, polietileno, humo, etc.) delante de un haz de luz.
- c. Proyectar un haz de luz en un prisma.
- d. Proyectar un haz de luz concentrado a diferentes materiales (de mayor a menor transparencia)
- e. En una superficie no homogénea proyectar un haz de luz.
- f. Colocar aceite flotando en agua y proyectar un haz lumínico, observar que sucede con la luz reflejada.
- g. 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 V – Integrador.

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:

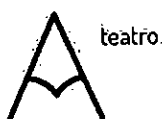
- a. Delimitar el espacio y sensibilizarlo para su lectura.
- b. Determinar y generar formas a través de la luz.
- c. Reflexionar a cerca de la composición espacial y que elementos intervinieron.
- d. Desarrollar desde la práctica los conceptos de espacio dentro del espacio: lo exterior – lo interior;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

7- Evaluación

Esta asignatura entiende la instancia de evaluación como parte del proceso de aprendizaje de las y los estudiantes.

La evaluación intentará reflejar aquello que la o el estudiante logró durante el período de formación 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.

teatro.

facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Además de un examen teórico, 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.

Condiciones para el cursado

Para realizar el cursado de Iluminación, según lo establecido en el Plan de Estudios 2016, la o el estudiante deberá tener aprobado o regularizada la correlativa: Diseño Escenográfico I asignatura del 2° año del Ciclo Básico de la Licenciatura en Teatro.

Requisitos de aprobación

Estudiantes promocionales

Será considerado PROMOCIONAL a la o el 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.

La o el estudiante deberá rendir coloquio al finalizar el cuatrimestre.

Estudiantes 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.

Estudiantes libres

El examen libre constará de tres partes:

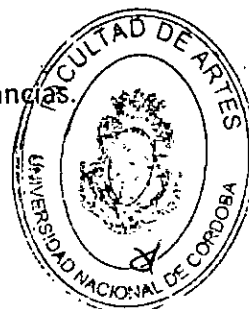
Primera Parte: Examen teórico y cinco problemas de desarrollo.

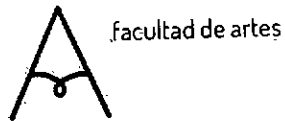
Segunda Parte: Examen Oral que consistirá en la interpretación de gráficos proyectados y elegidos al azar; y el desarrollo de un tema del programa elegido por la o el estudiante donde deberá dar cuenta del manejo de terminologías específicas de la técnica de iluminación escénica.

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

Tercera Parte: Examen Práctico con luminarias teatrales.

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

La o 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 las y los estudiantes que cursan Iluminación 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

La cátedra de Iluminación, pretende básicamente instrumentar a las y los estudiantes 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 Diseñadoras y Diseñadores, que permitan entender el significado del lenguaje lumínico. Técnicas para lograr un correcto diseño, encaminando a las y los estudiante 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 la Diseñadora o el Diseñador, desde el inicio del proceso 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, potencia la construcción de saberes, permitiendo elaborar complejas lecturas en relación a la luz.

Distribución horaria

La Cátedra se dictará dos veces en la semana con una carga horaria 5 (cinco) horas en total, exceptuando los días de montajes que podrá extenderse a 6 (seis) horas en la semana.

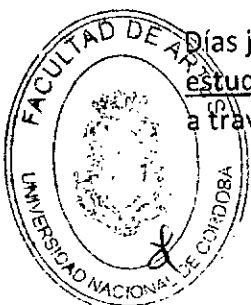
Días de Cursado

Días martes de 9:00 hs. a 11:30 hs. Clases Teóricas. Lugar: Primer Piso Salón Azul.

Días viernes de 8:30 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 las y los estudiantes y tienen como objetivo la adquisición de experiencias que le permitan construir a través de estos montajes la práctica del iluminador teatral.

teatro

Facultad de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Clases de consulta: A finalizar la clase el equipo de trabajo destina una hora 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 a la cátedra hasta el momento que egresa de la Licenciatura en Teatro, incluso en situaciones donde las y los estudiantes, luego de aprobar iluminación, logran desempeñarse como iluminadores en el medio.

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

Cronograma tentativo para – Primer Semestre Ciclo 2019.

Consideraciones Generales.

- Inicio de Clases: 18 de marzo.
- Ferriados: 02 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
16 de abril – Día del Trabajador Docente universitario.
18 y 19 de abril – Jueves y Viernes Santo.
- Semana de Mayo según Calendario Académico: del 20 al 24 de mayo.
- Finalización del Primer Cuatrimestre: 05 de julio.

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
HCD

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

A teatro

A

Facultad de artes

UNC

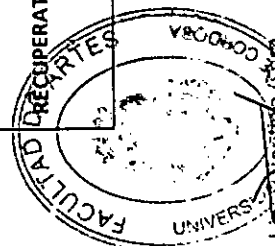
Universidad Nacional de Córdoba

Marzo 19	Presentación de la materia y equipo de Cátedra. Normas de Higiene y Seguridad para el Trabajo eiclético. Clase obligatoria independiente a la elección de cursada.	Marzo 22	Trabajo en Sala. Desarme de luminarias. Proyección de los Sistemas de un espacio Teatral. Práctico I: Dictado Entrega: 29 de marzo	Marzo 26	Sistemas de Producción Luminica.	Marzo 29	Luminarias: Morfología interna y externa.	Abril 02	FERIADO	Abril 05	Práctico <u>experimental II</u>	Abril 09	Lentes, filtros, usos y clasificación. Teórico.	Abril 12	Sistemas de proyección Aplicación en Sala.	Abril 16	FERIADO	Abril 19	FERIADO	Abril 23	Sistemas de montaje. Estructuras se anclaje. Conceptos aplicados en Sala reflexiones y experimentaciones.	Abril 26	Sistemas de emisión. Tipos y eficiencias luminosas.	Abril 30	Sistemas de alimentación eléctrica Prácticas y experiencia con circuitos expuestos.	Mayo 03	Sistemas de Control. DMX.	Mayo 07	Herramientas de la luz.	Mayo 10	Práctico <u>experimental III</u>	Mayo 14	Naturaleza de luz. Historicidad y avance tecnológico	Mayo 17	PRIMER PARCIAL Unidades I - II y III	Mayo 21	Turnos especiales de mayo	Mayo 24	Turnos especiales de mayo	Mayo 27	Sensación y percepción visual.	Mayo 31	Fisiología del ojo.	Junio 04	Formas y espacios relacionados con la luz.	Junio 07	Luces y sombras. Experiencia en sala.	Junio 11	Práctico <u>experimental IV</u>	Junio 14	Iluminación Aplicada.	Junio 18	Luz y tecnologías. Teoría y práctica. Experiencias en sala	Junio 21	Desarrollos de aproximaciones a proyectos luminicos.	Junio 25	SEGUNDO PARCIAL UNIDADES IV - V	Junio 28	CIERRE DE LA ASIGNATURA	Julio 02	RECUPERATORIOS	Julio 05	FINALES Y/O COLOQUIOS
----------	--	----------	--	----------	----------------------------------	----------	---	----------	---------	----------	---------------------------------	----------	---	----------	--	----------	---------	----------	---------	----------	---	----------	---	----------	---	---------	---------------------------	---------	-------------------------	---------	----------------------------------	---------	--	---------	--------------------------------------	---------	---------------------------	---------	---------------------------	---------	--------------------------------	---------	---------------------	----------	--	----------	---------------------------------------	----------	---------------------------------	----------	-----------------------	----------	--	----------	--	----------	---------------------------------	----------	-------------------------	----------	----------------	----------	-----------------------

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

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
YCD

Lic. Daniel Maffei
Aux. Ad. Dpto. de Dramáticos
Dpto. Académico de Música
Facultad de Artes - UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: TEATRO
Carrera/s: PROFESORADO DE TEATRO - PLAN 2016
Asignatura: PRÁCTICA DOCENTE I 3054

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lic. Maura SAJEVA

Prof. Asistente: Lic. Fernanda VIVANCO

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

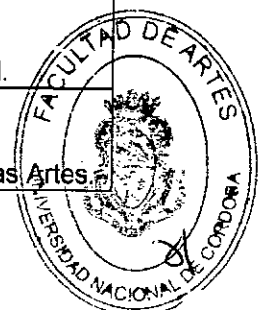
Adscriptos: Agustina MADARIETA

Distribución Horaria

Materia común a los tres profesorados: Artes Visuales, Música y Teatro. Turno único:
 Viernes de 12 a 15 hs. Horario de consulta: Viernes de 15 a 17 hs. Otros encuentros
 semanales – previamente acordados con los/as estudiantes – y también comunicación vía
 internet: maurasajeva@artes.unc.edu.ar ; fernandavivanco@artes.unc.edu.ar.

CRONOGRAMA

FECHAS	ACTIVIDAD
29 de Marzo	Clase 1: Presentación cátedra y programa. Actividad de apertura. Régimen de estudiantes. - Consignas del TPº 1: Biografía escolar.
5 de Abril	Clase 2: Inicia Unidad 1: Primera narrativa: La biografía escolar y narrativa. Trayectoria. Ej: Sensopercepción.
12 de Abril	Clase 3: Continúa Unidad 1: Memoria. Punto de vista. *Entrega del TPº 1: Biografía escolar. - Consignas del TPº 2: Museo Escolar.
19 de Abril	FERIADO
26 de Abril	Clase 4: Continúa Unidad 1. b) Experiencia.
3 de Mayo	Clase 5: *TP. 2 Presentación de Museos Escolares *Se dictarán las pautas para desarrollar el 1º PARCIAL escrito grupal.
10 de Mayo	Clase 6: Continúa Unidad 1: a) Identidad , identificación, subjetividad y sí mismo en el campo de las Artes.

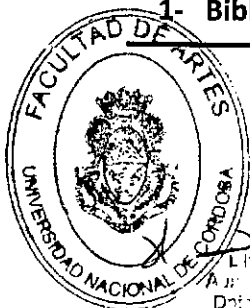

Universidad
Nacional
de Córdoba

	¿Cómo se llega a ser lo que se es?
17 de Mayo	Clase 7: Unidad 2: a- Mitos, creencias, representaciones sociales y discursos acerca de los y las docentes. b- Vocación, oficio, trabajo, profesión. Entrega del 1º PARCIAL ESCRITO GRUPAL (impreso). *Damos consignas del TP. 3 (se presenta el 7/6)
24 de Mayo	NO HAY CLASES. Semana de Exámenes finales
31 de Mayo	Clase 8 Unidad 3: ¿Qué representaciones prevalecen acerca de los y las docentes en arte? <i>¿Elijo ser docente de 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. - Escenarios, sujetos, prácticas, nuevos retos. -Cambios de paradigma.
7 de Junio	Clase 9 Presentación Trabajo Práctico 3.
14 de Junio	Clase 10 2º PARCIAL , individual, presencial y escrito.
21 de Junio	Clase 11 RECUPERATORIO (de TP1 / TP2 / Parcial 1 / Parcial 2). - Periodo evaluativo/ balance grupal de las evaluaciones.
28 de Junio	Clase 12 - Coloquio para estudiantes promocionales.
5 de Julio	Clase 13 Cierre. Firma de libretas.
desde el 6 Julio hasta el 21 de Julio	Receso invernal.

1- Bibliografía Ampliatoria

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 154/19

Lic. Valentín...
Autor...
Dpto. A...
Facultad de Artes - UNC

Maura Sayeva
DNI 23 344 709
Leg: 42952

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico:

Carrera/s: Profesorados en Teatro, Artes Visuales, Música. **PLAN 2016**

Asignatura: PRÁCTICA DOCENTE II. CONTEXTOS NO FORMALES. 3058.

Equipo Docente: (dejar lo que corresponda)

- Profesóras/es:

Prof. Adjunta a cargo: Lic. María Mauvesin

Prof. Asistente: Lic. Fernanda Vivanco

- Ayudantes Alumnos/as y Adscriptos/as:

Ayudantes Alumnos/as:

Adscriptos/as: Lic. Agustina Madarieta, Lic. Pedro Rivero, Lic. Paola Gigante

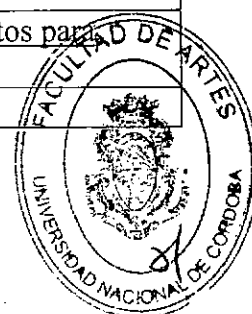
Distribución Horaria

Turno único: Viernes de 15y30 a 18,30hs, SEGUNDO CUATRIMESTRE.

Horario de atención a estudiantes: A coordinar con cada una/o por mail
practicadocentados2017@gmail.com

CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

Fecha	Actividad
<u>AGOSTO 02</u>	Presentación materia , Introducción y Tema 1 de la Unidad 1 (Educación Popular).
<u>09</u>	Temas 2 de la Unidad 1 (Formas de política cultural y Educación). Entrega de lineamientos para Trabajo Práctico 1
<u>16</u>	<u>Visita experiencia práctica</u>
<u>23</u>	Temas 3 de la Unidad 1. Univ. Trashumante. Experiencia educativa local
<u>30</u>	Trabajo Práctico 1. PRESENCIAL en lugar a designar, fuera de la universidad con presentación informe (a la cátedra y a la comunidad visitada)
<u>SEPT 06</u>	Estudiantes entregan Trabajo practico 1. Temas 1 de Unidad 2 (Teatro Comunit, lo teatral, visual, musical). Tema 2 de Unidad 2 (Com. y Organizac.). <u>Lineamientos para Parcial 1 escrito personal domiciliario</u> y lineamientos para Trabajo Práctico 2
<u>13</u>	Tema 2 de Unidad 3 (La práctica extensionista).
<u>20</u>	Estudiantes entregan y exponen Trabajo Practico 2 grupal.
<u>OCT 04</u>	Estudiantes entregan el Parcial 1. Tema 1 de Unidad 3 (Asist. versus Empoderamiento).
<u>11</u>	Tema 3 de Unidad 3 (Elaboración de propuestas). <u>Lineamientos para Parcial 2.</u>
<u>18</u>	Revisión del material del año y asesorías

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

<u>25</u>	<u>Parcial 2 en duo en clase (se puede llevar PC)</u>
<u>NOV 01</u>	<u>Parcial 2 en duo en clase.</u>
<u>08</u>	
<u>15</u>	<u>Recuperatorio Prácticos y Parciales</u>
<u>15</u>	<u>Coloquio con promocionales y firma de libretas</u>

1- Bibliografía Ampliatoria

- FREIRE Paulo y FAUNDEZ Antonio. *Por una pedagogía de la pregunta. Crítica a una educación basada en preguntas a unas respuestas inexistentes*. Ed. Siglo veintiuno. (http://www.cepsifotocopiadora.com.ar/archivos/folios/38970_2015914.pdf)
- MICHI, Norma y OTROS. 2012. *Movimientos populares y procesos formativos*. Artículo Revista.
- RIVERO CUSICANQUI, Silvia, 2017. *Sociología de la imagen*. Ed. Tinta Limón. Bs As.
Un mundo ch'ixi es posible
- *Nuevo compendio específico.*

Maria Truller
María Maestri

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico:

Carrera/s: PLAN 2016

Asignatura: FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN 3059.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: César Marchesino

Prof. Adjunto:

Prof. Asistente:

Prof. Ayudante:

- Ayudantes Alumnos y Adscriptos:

Ayudantes Alumnos:

Adscriptos: Ana Inés Leunda

Matías Borrastero

Distribución Horaria.

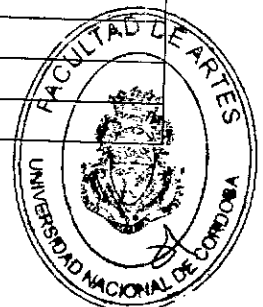
Turno único: Lunes 12 – 14

Jueves 9 – 11

marchesino@gmail.com

CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

Fecha	Actividad
18 marzo	Teórico
21 marzo	Práctico
25 marzo	Teórico/práctico
28 marzo	Práctico (evaluable)
1 abril	Teórico
4 abril	Práctico
8 abril	Teórico/práctico
11 abril	Práctico (evaluable)
15 abril	Teórico
18 abril	Jueves santo
22 abril	Teórico/práctico
25 abril	Práctico
29 abril	Teórico
2 mayo	Práctico (evaluable)
6 mayo	Teórico/práctico
9 mayo	Práctico

A teatro

A facultad de artes

Universidad Nacional de Córdoba

13 mayo	Teórico
16 mayo	Práctico (Parcial)
20 mayo	Semana exámenes
24 mayo	Semana exámenes
27 mayo	Teórico/práctico
30 mayo	Práctico
3 junio	Teórico
6 junio	Práctico (evaluable)
10 junio	Teórico/práctico
13 junio	Práctico
17 junio	Feriado
20 junio	Feriado
24 junio	Teórico (Parcial)
28 junio	Práctico
1 julio	Teórico/práctico
4 julio	Práctico (recuperatorios)

1- Bibliografía Ampliatoria

Max-Neef, M., *Los cimientos de la transdisciplinariedad* en Ciencias, diálogo de saberes y transdisciplinariedad. Aportes teóricos metodológicos para la sustentabilidad alimentaria y el desarrollo. Delgado, F., Rist, S., (editores) UMSS-FCAPyF-AGRUCCO, La paz-Quito, 2016. P. 191-213.

MARCHINO

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: Profesorado de Teatro **Plan:** 2016
Asignatura: PRÁCTICA DOCENTE III Y RESIDENCIA EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO
Equipo Docente:
Prof. Titular: Lic. Ivana V. Altamirano
Adscripta: Lic. Cintia Brunetti
Distribución Horaria: Viernes de 9 a 13 hs. **Horario de consulta:** Viernes de 8 a 9 hs.
(agendar previamente)
Consultas: A través del Aula Virtual o al mail: practicadocenteliii.nip@gmail.com
Periodo de residencia: De agosto a octubre, días y horarios a definir.

PROGRAMA

1- Presentación:

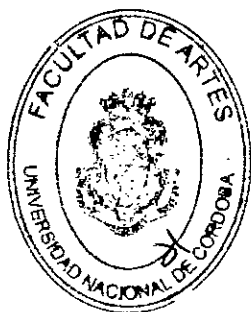
Villa cartón está donde está desde que el mundo es mundo.
Nadie sabe quién le dio ese nombre, ni tampoco cuándo,
pero hace mucho que se pusieron las primeras chapas
y los primeros cartones y alguien colocó piedras
y ladrillos sobre los techos para que no se volaran.

El país de Juan, María Teresa Andruetto.

José, de once años, participa del proyecto de Arte Correo en el Patronato de la Infancia (...).
Entre otras cosas José hizo un bello pájaro en un collage, utilizando sólo un pétalo de rosa, y me
lo envió.

Dialogamos así: ¿cómo lo hiciste, José, cómo se te ocurrió? –pregunté encandilada.
Y él contestó: ¿No ves? En el pétalo está el pájaro.

La construcción del camino lector. Laura Devetach

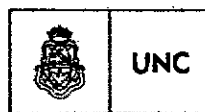

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

HOJA DE RUTA

Esta materia propone una primera aproximación de residencia que es un período de profundización e integración del trayecto formativo. Según el plan de estudios 2016 del profesorado, esta asignatura constituye en una experiencia de práctica profesional significativa debido a la doble referencia: la institución formadora y las instituciones de residencia. Implica la incorporación de las y los estudiantes a escenarios reales que permitan conocer y comprender la complejidad del trabajo docente. En las prácticas de residencia se ponen en juego las problemáticas del conocimiento artístico, el acto de pensar la enseñanza del arte y como se comparte y se construye en el aula.

La práctica docente desde el teatro en el nivel inicial y primario supone una mirada y una manera de concebir la infancia en su aspecto histórico, político, discursivo y estético. Es por ello que nos proponemos abordar los discursos en torno a la infancia para poder mirarla/analizarla en su dimensión cultural sirviéndonos de los estudios al respecto y en relación a las legislaciones vigentes (Convención de los Derechos del Niño y Ley de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes). Nos proponemos pensar el teatro para niñas y niños desde una mirada crítica sobre las diversas infancias, reconociendo y abordando algunas de las múltiples experiencias y producciones teatrales destinadas "a los más nuevos" (Frigerio y Diker, 2004).

En virtud de las políticas educativas contempladas en la LEN (Ley de Educación Nacional), el Estado es garante - y velaremos para que así sea- de derechos educativos y culturales del acceso a las prácticas artísticas a través de la Educación Nacional, aún en las distintas condiciones de desigualdad que atraviesan las escuelas en nuestro territorio argentino. La Educación Artística comprende "la formación en distintos lenguajes artísticos para niñas/os y jóvenes, en todos los niveles y modalidades" (Art. 39°, a)) y "todos los alumnos, en el transcurso de su escolaridad obligatoria, tendrán la oportunidad de desarrollar su sensibilidad creativa, en al menos dos disciplinas artísticas" (Art. 41°). Por ende, resulta necesario comprender

teatro

facultad
de artes

UNC

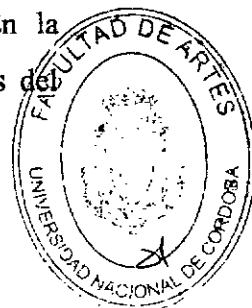
Universidad
Nacional
de Córdoba

la educación artística y en especial la educación artística-teatro en su dimensión histórica y cultural para la construcción de un “saber emancipador” (Meirieu, 2013) que permita a las y los estudiantes una lectura crítica de los saberes institucionalizados que son resultado de disputas políticas y de representaciones de mundo en un trayecto de marchas y contramarchas. Es por ello que haremos un recorrido por los distintos antecedentes del teatro en la escuela.

Otro contenido que abordaremos es la incorporación del teatro al ámbito educativo y escolar que si lo miramos históricamente, veremos que data ya de varios años. En la historia de la educación argentina con relación al teatro, identificamos experiencias en las que este arte sirvió para exaltar valores morales o religiosos, inculcar símbolos patrios e identidades nacionales. Un ejemplo al respecto data del siglo XIX; en las escuelas Salesianas se produjo un cúmulo de obras teatrales que relataban vidas de santos y abordaban temáticas y rituales clericales. Otros referentes en los años '40, tales como Margarita Rothkopf con su *Teatro infantil* (1944) y Germán Berdiales con *Las fiestas de mi escuelita para la escena y para el aula* (1946), exaltaban valores nacionales. No fue menor por esa época la experiencia de Leticia Cosettini que, influenciada por el movimiento Escuela Nueva, incorporó el teatro como una práctica escolar que permitió a niñas y niños expresar su libertad creadora en una “escuela serena” de formación artística. Mané Bernardo en los años '60, fue otra pionera en pensar el teatro y su enseñanza en la escuela, especialmente en el Jardín de Infantes. Cabe destacar el importante aporte que hizo Roberto Vega quien desde mediados de los años '70 viene realizando experiencias de teatro en las escuelas y fue uno de los partícipes e impulsores de la incorporación de este arte en el sistema educativo nacional a mediados de los años '90.

En esta asignatura, también abordaremos el juego como praxis de corporización que atraviesa la vida de las niñas y los niños. Mediante este, se van configurando identidades que socialmente moldean cuerpos que definen maneras de ser niña, niño o niño. El mundo del juego y del juguete conforma subjetividades, expresa y comunica cosas pero también puede reproducir estereotipos de género. En la enseñanza del teatro, es fundamental considerar este aspecto ya que a través del

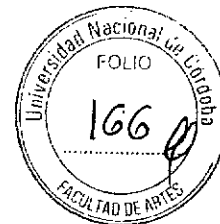
teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

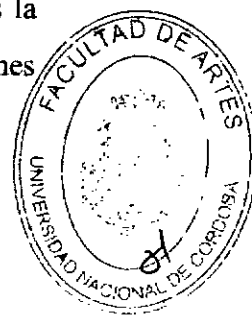
juego, las niñas y los niños conocen su cuerpo y su relación con el espacio y los objetos-juguetes. Es por esto que el juego dramático en la infancia, puede contribuir al conocimiento del cuerpo y sus posibilidades expresivas con el fin de ampliarlas.

Otro de los ejes que abordaremos será la práctica docente de educación artística-teatro en las instituciones educativas entendiendo que las mismas no son meros entes aislados sino que están insertas en determinado barrio, territorio o contexto (según cómo se aborde) y que las y los estudiantes son referentes de lo que allí sucede. Es por ello que pensar en un proyecto educativo institucional o un proyecto curricular implica pensarlo, diseñarlo, crearlo y ponerlo en práctica atendiendo a la gramática escolar y a las múltiples dimensiones por las que se ven atravesadas las niñas y los niños que asisten a las escuelas. Por tanto, abordaremos las complejidades de la entrada al campo, el trabajo en terreno y la intervención situada para crear una propuesta de enseñanza artística que contemple el contexto escolar y los diferentes actores de las instituciones educativas. Esto, teniendo en cuenta los lineamientos vigentes de educación artística contemplados en la LEN y en la jurisdicción provincial de Córdoba sin dejar de considerar la importancia de una educación sexual integral (Ley 26. 150 ESI) que atienda a la diversidad de infancias.

Abordaremos además, algunas técnicas del teatro que creemos pueden posibilitar y favorecer su enseñanza desde distintos aspectos lúdicos y expresivos, pensando en las infancias. No pretendemos que dichas técnicas sean exhaustivas, más bien serán puestas a disposición de las y los estudiantes para reinventarlas y enriquecerlas con sus aportes y experiencias previas.

Desafíos

Si bien existe una legislación vigente que en términos retóricos implica al Estado como garante de Derechos educativos, culturales e infantiles, en términos prácticos y respecto de ello, aún hay mucho por hacer en las escuelas públicas de Córdoba como a lo largo del territorio argentino. Pensando a nuestro país en el contexto regional latinoamericano, según la CEPAL y la UNESCO América Latina y el Caribe, es la región más desigual del planeta. Las desigualdades poseen múltiples dimensiones

teatro

facultad
de artes

UNC

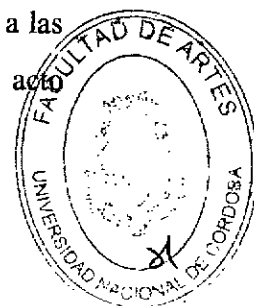
Universidad
Nacional
de Córdoba

(culturales, de género, económicas, educativas, entre otras) y se retroalimentan entre sí. Si bien las tasas de escolarización en nuestro país y el continente americano se extendieron, resulta significativo que las escuelas comenzaron a recibir a poblaciones que además de poseer necesidades educativas también poseen necesidades básicas insatisfechas (Gentili, 2011). “La escuela a pasado a ser (...) una de las principales agencias de alimentación de la infancia después de la familia” (Op. cit., p. 168).

En *Entrenamiento elemental para actores* (Rejtman y León, 2012), Sergio, le dice a sus alumnos niños “con hambre y con frío no se puede actuar”, ante esto nos preguntamos: ¿qué pasa cuando llegamos a las escuelas y nos encontramos con niñas y niños atravesados por esa condición? Es en ese contexto y en las múltiples dimensiones de la desigualdad que desde la cátedra abogamos por que el arte y la educación artística intenten brindar sentidos y mejorar condiciones de existencia. Es por ello y porque aún persisten muchas escuelas públicas situadas en los barrios populares y periféricos con niñas y niños con derechos vulnerados y en contextos de pobreza, que esta cátedra adopta la perspectiva de defensa a la educación pública, gratuita, de calidad y laica como también de velar por el real cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños.

Esperamos que los temas abordados tanto como el corpus bibliográfico brinden algunas herramientas para pensar la docencia, la infancia y el teatro, intentando seguir algunas pistas para comprender la práctica docente y generar preguntas e inquietudes que devengan en reflexiones y aportes que mejoren nuestras prácticas. Esto para que en Villa Cartón muchos José puedan ver el pájaro en el pétalo y crear su propio collage como una forma de expresión de la subjetividad, en ejercicio de derechos humanos y de libertades fundamentales. En las distintas Villas Cartón pobladas de niñas y niños atravesados por la desigualdad, es en la escuela pública quizás, donde a través de la educación artística- teatro se presente la única posibilidad de acceso al arte. Como plantea Meirieu (2013), dado que es esencial luchar por la justicia social en un ámbito democrático, y por una distribución más equitativa de los bienes materiales, “también es necesario luchar por una igualdad de acceso a las formas simbólicas; y por ende a las formas de expresiones artísticas y culturales” (p. 25). Esto no como un acto

Universidad
Nacional
de Córdoba

evangelizador del arte en nombre de la academia, sino como un acto político de acceso y ejercicio de derechos

Cerramos este apartado abriendo a preguntas que intentaremos responder en el encuentro convocado por esta cátedra y en la práctica en escuelas reales y con niñas y niños reales. ¿Qué sentido tiene el arte en las escuelas públicas? ¿Qué hacemos con lo que sabemos sobre arte y cómo lo transmitimos? ¿Qué concepciones de arte se ponen en juego en la práctica educativa? ¿Cómo hacer para que la escuela posibilite a niñas y niños, el acceso artístico no sólo desde el lugar de espectadores o consumidores sino también de productores y críticos? ¿Pueden los niños y las niñas producir arte o la producción artística es algo netamente del mundo adulto? ¿Cómo nos posicionamos los adultos docentes-artistas frente a esas/os otras/os niñas/os- alumnas/os?

Referencias bibliográficas:

Andruetto, M. T (2003). *El país de Juan*. Madrid, España: Anaya.

Berdiales, G. (1946) *Las fiestas de mi escuelita para la escena y para el aula*. Bs. As., Argentina: Kapelusz.

Devetach, L. (2016). *La construcción del camino lector*. Córdoba, Argentina: Comunicarte.

Frigerio G. y Diker G. (2004). *Infancia y Derechos: las raíces de la sostenibilidad. Aportes para un porvenir*. UNESCO (Fragmentos).

Gentili, P. (2011). *Pedagogía de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente*. Bs. As., Argentina: Siglo XXI.

Meirieu, P. (30 de octubre 2013). La opción de educar y la responsabilidad pedagógica.

Conferencia, Ministerio de Educación de la República Argentina.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Rejtman, M. y León F. (2012). *Entrenamiento elemental para actores*. Bs. As., Argentina: La bestia equilátera.

Rothkopf, M. (1944). *Teatro infantil*. Bs. As., Argentina: Atlántida, Colección Biblioteca Billiken.

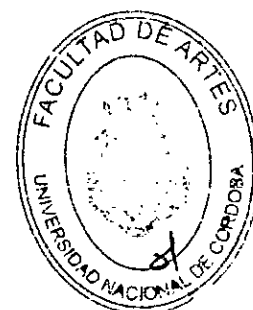
2- Objetivos

Objetivos generales:

- Comprender y analizar críticamente los espacios donde se desarrollan las prácticas de educación artística en las instituciones escolares de nivel Inicial y Primario, considerando el contexto social y cultural.
- Problematizar discursos sobre la infancia en el teatro y la educación artística-teatro atendiendo a las múltiples infancias

Objetivos específicos:

- Reconocer diferentes enfoques teóricos en los que se sustentan las prácticas docentes y de la enseñanza del teatro a partir de la problematización de concepciones de arte, sus modos de transmisión y creación en las instituciones escolares.
- Brindar herramientas teóricas y metodológicas para la inserción práctica en las instituciones educativas.
- Ejercitar prácticas de lectura y escritura crítica atendiendo a la integración de los conocimientos adquiridos en el trayecto formativo del profesorado.
- Conocer y analizar las propuestas curriculares del nivel inicial y primario que componen el Sistema Educativo Argentino y específicamente de los lineamientos curriculares de la educación teatral vigentes en Córdoba.

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

- Elaborar propuestas creativas de enseñanza en el campo de la educación teatral articulando criterios de selección y organización de contenidos y actividades, así como el uso de tecnologías y opciones evaluativas, teniendo en cuenta sujetos e instituciones particulares.
- Desarrollar actitudes crítico reflexivas frente a las nuevas subjetividades infantiles y las problemáticas de la contemporaneidad que posibiliten la evaluación y la autoevaluación permanente de las prácticas docentes.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

1. INFANCIAS: ENTRE EL PROTAGONISMO, LA PROTECCIÓN Y EL CONSUMO INFANTIL.

Discursos de infancia en la educación argentina: algunos aspectos históricos. Estética de la infancia, cultura y capitalismo infantil. Política y emancipación infantil: debates políticos en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Infancia y Literatura. Primera infancia y escolarización: debates y desafíos en Latinoamérica.

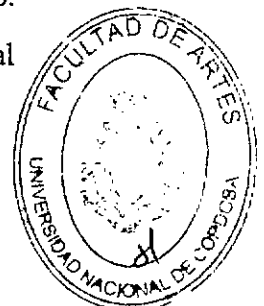
2. TEATRO, INFANCIA Y EDUCACIÓN:

Una mirada histórica del teatro para la infancia en Latinoamérica y Argentina. Córdoba y el teatro para niñas/os/es. La infancia como construcción socio histórica en la producción teatral. La creación teatral para la infancia: ¿a qué llamamos teatro para niños/as/es? El/la/Le niño/a/e espectador/a/e. Debates: ¿hay un teatro para cada edad? Aspectos históricos del teatro escolar y sus referentes en la escuela argentina. La Escuela como mediadora cultural entre las/os/es niñas/os/es y el teatro.

3. EL JUEGO Y LA CORPORALIDAD EN LA INFANCIA.

La experiencia estética en los primeros años. Motricidad y corporalidad en el juego.

El juego como viabilizador de la construcción de conocimiento. Debates en torno al

Universidad
Nacional
de Córdoba

juego. El jugar contemporáneo y los estereotipos de género. Juguetes y espacios de juego. Juego dramático y juego teatral. Juego y mundos posibles en la construcción de la ficción. Del juego dramático al teatro como espectáculo: las niñas actrices, los niños actores.

4. LA PRÁCTICA SITUADA: APROXIMACIÓN AL CAMPO

Los afectos magisteriales. Escuela-familias: vínculos posibles. Interculturalidad en el aula: experiencias formativas con niñas y niños migrantes e indígenas. Las performances que asumen los actos escolares. Entrada al campo: escuela y territorio. La investigación etnográfica. La práctica situada. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Registros y su análisis. La elaboración de una propuesta de intervención situada.

5. LA ENSEÑANZA DEL TEATRO EN VIRTUD DE LA LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN (LEN) Y LA ESI.

Concepciones de arte. Lo que enseñan las artes y en qué se nota. La evaluación en arte: ¿qué evaluamos y cómo evaluamos? Arte y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's). El arte en relación a la LEN. Orientación para la elaboración de proyectos curriculares. Planificación. Contenidos de la educación artística-teatro según Lineamientos Curriculares y Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. La construcción del espacio teatral en las instituciones escolares. Teatro y Educación Sexual Integral (ESI). Programas socio educativos del nivel primario.

6. TÉCNICAS Y RECURSOS TEATRALES PARA TRABAJAR EN EL AULA

Juegos y dinámicas expresivas. El teatro de títeres. El teatro de sombras: técnicas y materiales. El teatro de papel y kamishibai. Las máscaras. Técnicas dramatúrgicas para trabajar con niñas y niños. La creación y producción teatral con niñas y niños.

Universidad
Nacional
de Córdoba

4- Bibliografía obligatoria

1. INFANCIAS: ENTRE EL PROTAGONISMO, LA PROTECCIÓN Y EL CONSUMO INFANTIL.

Altamirano, I. (2019). "Primera infancia y escolarización. Debates y perspectivas" (inédito). Material de cátedra. Córdoba.

Andruetto, M. T. (2009). "Los valores y el valor se muerden la cola". En Andruetto, M. T. *Hacia una literatura sin adjetivos*. Córdoba, Argentina: Comunicarte.

Bustelo, E. (2011). *El recreo de la infancia: argumentos para otro comienzo*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

Benjamin, W. (1928). "Programa de un teatro infantil proletario", en Benjamin, W. (1989) *Escritos. La Literatura Infantil, los niños y los Jóvenes*. Bs. As., Argentina: Nueva Visión.

Carli, S. (2012) *Niñez, pedagogía y política. Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación argentina entre 1880 y 1955*. Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila.

Meirieu, P. (2004). *El maestro y los derechos del niño, ¿historia de un malentendido?* Barcelona, España: Octaedro.

Morales, S. y Magistris, G. (2018). "Hacia un paradigma otro: niñxs como sujetxs políticxs co-protagonistas de la transformación social". En Morales, S. y Magistris, G. (Comp.) *Niñez en movimiento: del adultocentrismo a la emancipación*. Bs. As., Argentina: Ternura Verde, Chirimbote y Editorial El Colectivo.

Universidad
Nacional
de Córdoba

2. TEATRO, INFANCIA Y EDUCACIÓN:

Altamirano, I. (2016). "El teatro para niñas/os y su representación de infancia. Análisis y reflexión sobre la obra "Una hazaña desde el balcón" de Fresca Viruta Titeres" XX Jornadas de Investigación en Artes, Facultad de Artes, Ciudad de Córdoba.

Altamirano, I. (2019). "El teatro en la escuela y sus referentes" (inédito). *Material de clase*.

Alvarenga C. F. (Julio 2016) "El teatro para bebés: un encuentro genealógico" en *Boletín Iberoamericano para la Infancia y la Juventud. ASSITEJ 2017*, N° 12. IV Foro internacional de investigadores y críticos de teatro para niños y jóvenes (Proyecto ASSITEJ). Bs. As., Argentina. Recuperado de: <https://www.assitej.net/producto/boletin-iberoamericano-de-teatro-12/>

Cañas, G. (2018). "El teatro como actividad formativa". Orígenes y desenvolvimiento en Córdoba". En Torres, M (2018) *Teatro y educación en Córdoba. Del seminario de Teatro Infantil a la Escuela Superior Integral de Teatro Roberto Arlt*. Córdoba, Argentina: UPC ediciones.

Fobbio, L. y Patrignoni, S. (2010). *En el teatro del simeacuerdo. Escenas para niños y acción en Latinoamérica*. Córdoba, Argentina: Recovecos.

Sormani, N. L. (2005). *El teatro para niños: del texto al escenario*. Rosario, Argentina: Homo Sapiens.

3. EL JUEGO Y LA CORPORALIDAD EN LA INFANCIA.

Canosa, C. (2018). "Teatro". En Ortiz, B. (Coord.). *Lenguajes artísticos-expresivos en diálogo. Literatura, cine, teatro y títeres*. (pp. 4- 19), Homo Sapiens, Santa Fe.

Jaritonsky, P (2016). "Desarrollos sensibles de la acción corporal. Experiencias para

Universidad
Nacional
de Córdoba

Novaro, G. (Coord.) (2011). *La interculturalidad en debate. Experiencias formativas y procesos de identificación en niños indígenas y migrantes*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos.

Santillán, L. (2017). “¿Quiénes educan a los chicos? Una mirada desde la antropología sobre el cuidado, la enseñanza y la educación.” En Redondo, P. y Antelo, E. (Comp.) *Encrucijadas entre cuidar y educar. Debates y Experiencias*. Rosario, Argentina: Homo Sapiens.

5. LA ENSEÑANZA DEL TEATRO EN VIRTUD DE LA LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN (LEN) Y LA ESI.

Consejo Federal de Educación (2010). *La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional*. Anexo, Resolución CFE N° 111/10

Chapato, M. E (2015). “La enseñanza artística en contextos de diferentes grados de formalidad de la educación. Prácticas, formatos, sujetos y saberes”. En Elichiry, N. (Comp.) *Comunidades de aprendizaje y artes. Prácticas educativas y construcción de significados en la vida cotidiana* (pp. 91-114). Bs. As., Argentina: Novedades Educativas.

Eisner, E. (2016). *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Cap. 2 y 4; Bs. As., Argentina: Paidós.

Elichiry, N. y Regatky, M. (2015). “Tramas que potencian la creación de nuevos sentidos. Teatro-Esuela-Comunidad”. En Elichiry, N. (Comp.) *Comunidades de aprendizaje y artes. Prácticas educativas y construcción de significados en la vida cotidiana* (pp. 115-134). Bs. As., Argentina: Novedades Educativas.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Mendieta, E. (2018). "Artes y tecnologías en diálogo en la escuela infantil". En Braillard, M.; Garrido, R. y Spravkin (Comps.), *El arte en la trama de la escuela infantil. Experiencias y reflexiones*. Bs.As., Argentina: Novedades Educativas.

Spravkin, M. (2018). "Los equipos de conducción como impulsores del arte en las instituciones educativas". En Braillard, M.; Garrido, R. y Spravkin (Comps.), *El arte en la trama de la escuela infantil. Experiencias y reflexiones*. Bs.As., Argentina: Novedades Educativas.

Spravkin, M. (2015). "La inserción del arte en la escuela: supuestos, tensiones y perspectivas". En Elichiry, N. (Comp.) *Comunidades de aprendizaje y artes. Prácticas educativas y construcción de significados en la vida cotidiana* (pp. 11-17). Bs. As., Argentina: Novedades Educativas.

6. TÉCNICAS Y RECURSOS TEATRALES PARA TRABAJAR EN EL AULA

Aldama Jiménez, C. (2005). "La magia del kamishibi". *Revista TK* (17). Pamplona: España. Disponible en: <http://kamishibai.educacion.navarra.es/wp-content/uploads/2008/05/KAMISHIBAI2.pdf> [Último acceso: 04-03-2019]

Benítez, A. (2017). "Del teatro de juguete al teatro en miniatura". *Anima*, (6), año 2017. Belo Horizonte, Brasil: Festim

Hiriart, B. (Comp.) (2017). *Cuaderno para la exploración teatral con niñas y niños*. Ciudad de México, México: Paso de Gato.

Mato López, M. (2006). *El baúl mágico. Imaginación y creatividad con niños de 4 a 7 años*. Ciudad Real, España: Ñaque.

Murray, G. (2002). La magia de las sombras. En *Juancito y María. 1er semestre* (17),

Universidad
Nacional
de Córdoba

pp. 12-16.

Rocca, C. (2015). *El niño actor. Experiencias de iniciación teatral infantil para docentes*. Bs. As, Argentina: Biblos.

Rodari, G. (2011). *Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias*. Bs. As., Argentina: Colihue/Biblioser.

Szulkin, C. (2003) *Entretelones. Una propuesta para el uso del teatro de títeres como herramienta socio-pedagógica en las escuelas rurales*. Córdoba, Argentina: Comunicarte.

5- Bibliografía Ampliatoria

1. INFANCIAS: ENTRE EL PROTAGONISMO, LA PROTECCIÓN Y EL CONSUMO INFANTIL.

Alvarado, M. y Guido, H. (comp.) (1993). *Incluso los niños. Apuntes para una estética de la infancia*. Bs. As., Argentina: La Marca.

NORMATIVAS:

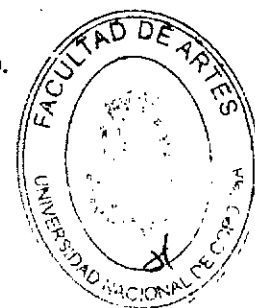
Ley 23. 848 Convención sobre los Derechos del Niño.

Ley 26.061 de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes.

2. TEATRO, INFANCIA Y EDUCACIÓN:

AA.VV (Marzo 2011). *Teatro para joven público*. Paso de Gato. Año 9, N° 44, Ciudad de México, México.

AA. VV. (Abril 2006). *Pensar en grande para Chicos*. Cuadernos del picadero.

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Cuaderno N° 9, Bs. As., Argentina: INT, pp-pp, 05-09, 19-21.

Berdiales, G. (1946). *Las fiestas de mi escuelita para la escena y para el aula*. Bs. As., Argentina: Kapelusz.

Bernardo, M. (1962). *Títeres y Niños*. Bs. As., Argentina: Editorial Universitaria.

Cosettini, L. (1947). *Teatro de Niños*. Bs. As., Argentina: Poseidón.

Rothkopf, M. (1944). *Teatro infantil*. Bs. As., Argentina: Atlántida, Colección Biblioteca Billiken.

Vega, R. (2001) *Escuela, teatro y construcción del conocimiento*. Bs. As., Argentina: Santillana.

NORMATIVAS:

Proyecto de Ley: Programa Nacional de acceso democrático a las artes escénicas "Héctor Di Mauro". Creación en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación.

Disponible en:

<https://dequetrata.com.ar/proyecto/camara-de-diputados/programa-nacional-de-acceso-democratico-a-la-artes-escenicas-hector-di-mauro-creacion-en-el-ambito-del-ministerio-de-educacion-de-la-nacion-2557#programa-nacional-de-acceso-democratico-a-la-artes-escenicas-hec> [Último acceso: 05 de marzo de 2019]

3. EL JUEGO Y LA CORPORALIDAD EN LA INFANCIA.

Lesbegueris, M. (2014). *¡Niñas jugando! Ni tan quietas ni tan activas*. Bs. As., Argentina: Biblos.

Tejerina, I. (1994) *Dramatización y teatro infantil. Dimensiones Psicopedagógicas y expresivas*. Madrid, España: Siglo XXI.

Universidad
Nacional
de Córdoba

4. LA PRÁCTICA SITUADA: APROXIMACIÓN AL CAMPO

Augé, M. (2002). *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Barcelona, España: Gedisa.

Chapato, María E. (12, 13 y 14 de mayo de 2011). Hacia una didáctica del teatro: discusiones teóricas y metodológicas para la formación del profesorado. *VI Jornadas Nacionales sobre la formación del profesorado. "Currículum, investigación y práctica(s) en contextos"*. Facultad de Humanidades, UNLP- Asociación Civil Identidad Sur.; Mar del Plata.

Dimatteo, M. C. (2016-2016). Estudiar las prácticas de enseñanza del teatro: una necesidad, múltiples desafíos. *Avances* (Nº 26), Córdoba: Argentina, Brujas.

Gentili, P. (2011). *Pedagogía de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente*. Bs. As., Argentina: Siglo XXI.

Gravano, A. (2003). *Antropología de lo barrial. Estudios sobre la producción simbólica de la vida urbana*. Buenos Aires, Argentina: Espacio

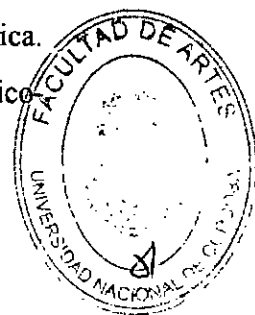
Hinojosa, P. (et. al.) (Mayo 2008). *Cartografía social*. Bogotá, Colombia: IDPAC.

Rissier, J. y Ares P. (2013). *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*. Bs. As., Argentina: Tinta Limón.

Martí, J. (s/f). *Estructuras y fases de la Investigación Acción Participante*. Material de clase: Curso de Posgrado en Estudios de Extensión Universitaria.

5. LA ENSEÑANZA DEL TEATRO EN VIRTUD DE LA LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN (LEN) Y LA ESI.

AA/VV (2018). "Aprendizajes y contenidos fundamentales: educación artística. Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Modalidades (Rural y Técnico

Universidad
Nacional
de Córdoba

profesional)". Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran disponibles en <http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar>

AA/VV (s/f). "Apoyo y acompañamiento socioeducativo para la infancia, la adolescencia y la juventud". Dirección Nacional de Políticas Socio Educativas. Disponible en: <http://portales.educacion.gov.ar/dnps/>

AA/VV (2011). "Diseño curricular de la educación Inicial 2011-2020". Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran disponibles en <http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar>

AA/VV (2011). "Diseño curricular de la educación Primaria 2011-2020". Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran disponibles en <http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar>

Eisner, E. (1995). *Educar la visión artística*. España: Paidós.

Quispe, A. (Septiembre 2013). A los niños No: Diversidad Sexual y títeres para niños. Fundamentos de la expansión de la frontera de lo que se puede contar a la infancia con títeres. *II Foro Nacional de Teatro para niños- I Encuentro Internacional por las jóvenes audiencias*. Chocolate con churros, Córdoba Capital: Argentina.

NORMATIVAS:

Ley 26.206 de Educación Nacional

Ley 26. 150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Educación Artística: Políticas sobre Educación Artística y Cultural en los documentos

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

internacionales. Disponible en:

http://www.oei.es/historico/artistica/doc_referencias.htm

6. TÉCNICAS Y RECURSOS TEATRALES PARA TRABAJAR EN EL AULA

Acuña, Juan E. (2013). *Aproximación al arte de los títeres*. Córdoba, Argentina:

Juancito y María.

Eines, J. y Mantovani, A. (2008). *Didáctica de la dramatización. El niño sabe lo que su cuerpo puede crear*. Barcelona, España: Gedisa.

6- Propuesta metodológica:

Las clases tendrán carácter teórico-práctico donde se harán exposiciones en soportes orales, gráficos, audiovisuales sobre los ejes temáticos con algunas claves de lectura para el abordaje de los textos bibliográficos. Contemplan además prácticas lúdico expresivas, juegos dramáticos y técnicas específicas que se pondrán en diálogo con el abordaje de aspectos teóricos y metodológicos de los ejes temáticos de la asignatura. Asimismo se realizarán lecturas individuales y grupales acompañadas de discusiones críticas. Se empleará además el aula virtual - herramienta de gran importancia en la asignatura- como un espacio más de encuentro complementario a la cursada. Allí se desarrollarán actividades, foros, trabajos prácticos y bitácoras de las prácticas docentes. También se compartirá material didáctico y bibliográfico, enlaces de interés y recursos audiovisuales de manera colaborativa entre las/os/es estudiantes. De igual importancia se empleará como medio para consultas y comunicación.

Se trabajará de manera transversal con el uso de la TIC's (Tecnologías de la información y la comunicación) y su relación con el arte y la enseñanza. Se enfatizará en las prácticas de lectura y escritura dada la importancia de la alfabetización académica para la producción discursiva de un campo del saber disciplinar propio del teatro en la educación. Se analizarán diferentes tipologías textuales de producción

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

discursiva en torno a la infancia y el teatro tales como: obras artísticas, imágenes, relatos de experiencias, producciones audiovisuales. También se organizará un conversatorio con diferentes investigadores/as de teatro para la infancia y un foro interno de ponencias con reflexiones sobre las prácticas y residencias.

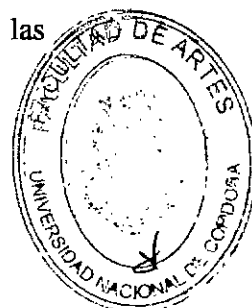
Además de trabajos prácticos específicos sobre ejes temáticos, las clases se complementarán con el trabajo en terreno e inserción en una institución escolar de Nivel Inicial y Primario. Las prácticas en las instituciones educativas consistirán en 5 observaciones, y 5 prácticas en el nivel Inicial y Primario. Posterior a la última práctica se hará una observación más en ambos niveles. Esto será acompañado por tutorías y encuentros de formato taller donde se integrarán conocimientos e intercambiarán experiencias con la posibilidad de invitar a las/os docentes co-formadores de las prácticas y de otras asignaturas del profesorado.

Se harán prácticas de escritura para la elaboración de textos críticos-reflexivos sobre las experiencias de la práctica docente, que analicen diferentes aspectos de la residencia articulando los saberes construidos en el trayecto formativo del profesorado. Esto implicará la observación, registro y escritura de crónicas, creación de proyectos de enseñanza, ejercicios de análisis de las clases, sistematización de las prácticas y creación grupal de propuestas alternativas.

7- Evaluación:

Criterios de evaluación generales:

Los criterios de evaluación generales son pensados en términos de proceso, donde se evaluará la participación, cooperación y pertinencia en la tarea propuesta (objetivos). Se tendrán en cuenta el trabajo y la participación en clase presencial como en el aula virtual, también se dará importancia a la incorporación de conceptos teóricos. Además se valorará el manejo de léxico de los aspectos teóricos y metodológicos abordados en la materia considerando que la producción discursiva como su organización, implica la interrelación entre las prácticas de lectura, escritura y verbalización oral. También se tendrá en cuenta la capacidad de traducir las herramientas conceptuales en producciones singulares y colectivas.

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

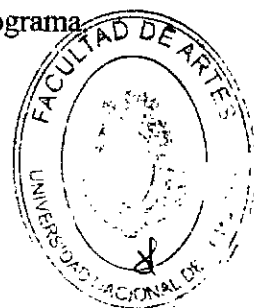
Criterios de evaluación de las prácticas:

Las prácticas docentes serán evaluadas de manera continua, para ello se harán tutorías acompañando el proceso de práctica. Asimismo, se habilitará una bitácora de registro de las prácticas en el aula virtual y se hará periódicamente un taller donde se pondrán en común las experiencias de las prácticas con posibilidad de invitar a docentes de otras asignaturas del profesorado. Para iniciar las prácticas el/la estudiante deberá realizar un proyecto de práctica en base al diagnóstico institucional, no podrá empezar las prácticas si no aprueba dicho proyecto. El proyecto se podrá recuperar, las prácticas no.

Para la evaluación de las mismas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- Asistencia al 100% de las observaciones y prácticas.
- Coherencia entre las actividades, los contenidos y los objetivos.
- Coherencia entre la propuesta (proyecto de práctica) y el diagnóstico institucional.
- Sistematización y registro de las observaciones y prácticas en la bitácora de trabajo.
- Puesta en diálogo entre el marco teórico-metodológico de la cátedra con el desarrollo de la práctica.
- Reflexión, análisis, revisión de la práctica y autoevaluación continua de la misma.
- Posibilidad de puesta en diálogo con contenidos de otras asignaturas.
- Entrega de informes, proyecto de práctica, programa de la asignatura observada.

Al final las prácticas se deberá presentar un informe, cuyas consignas serán comunicadas oportunamente. El coloquio consistirá en la escritura y presentación de una ponencia en un foro interno de la cátedra que reflexione sobre algunos aspectos significativos de la experiencia de la práctica, en diálogo con las unidades del programa.

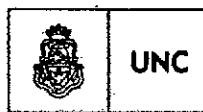

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

Régimen de alumno/a trabajador/a o con familiar a cargo según reglamentación

vigente: Régimen de alumnos y alumno trabajador en:

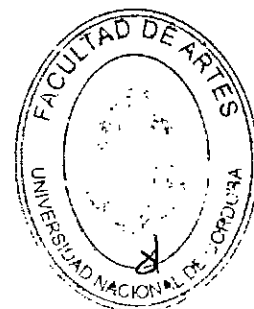
<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

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

- ✓ ***Estudiantes promocionales:** 80% de asistencia y aprobar los trabajos teórico- prácticos con 6 (seis) y promedio mínimo de 7 (siete). Aprobar el 100% de los parciales con 6 (seis) y promedio de 7 (siete). Realizar coloquio al final de la cursada. Completar y aprobar la totalidad de las observaciones y prácticas. Las calificaciones de evaluaciones parciales, trabajos prácticos y prácticas docentes serán consideradas separadamente y no serán promediadas a los fines de la aprobación de la condición.
- ✓ ***Estudiantes regulares:** Aprobar el 80% de trabajos teórico-prácticos con un mínimo de 4 (cuatro). Aprobar el 80 % de los parciales con un mínimo de 4 (cuatro). Rendir como regular en fecha de examen. La regularidad se extiende por 3 años.
- ✓ ***Estudiantes modalidad libre 2019:** Según Plan del Profesorado actual vigente la materia no tiene modalidad LIBRE.
* Para más información ver régimen de alumno/a en el siguiente enlace:
<http://artes.unc.edu.ar/files/R%C3%A9gimen-de-alumnos.pdf>

9- Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene:

Solicitamos cuidar el espacio y elementos de trabajo institucionales, como también mantener la limpieza del lugar ya que es de uso común a la comunidad del Departamento Académico de Teatro.

teatro

facultad
de artes

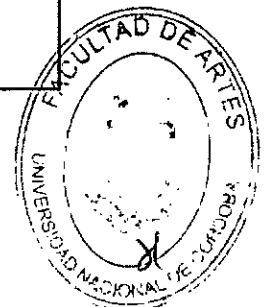
UNC

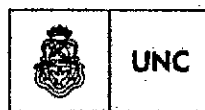
Universidad
Nacional
de Córdoba

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

Unidad	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1	x								
2		x							
3		x	x						
4			x	x					
5				x	x				
6					x				
Parcial 1						x			
Parcial 2								x	
Tp		x	x	x					
Recuperatorio TP					x				
Observaciones, Prácticas						x	x	x	
Taller de práctica						x	x	x	
Recuperatorio Parcial									x
Taller de escrito									x

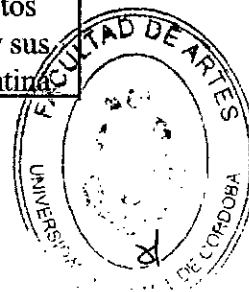
Universidad Nacional de Córdoba

ra									
Coloquio y firma de libretas									X

Calendario:

Fecha	Unidad	
Marzo		
22	Presentación de la asignatura. Introducción Unidad 1:	Discursos de infancia en la educación argentina: algunos aspectos históricos. Estética de la infancia, cultura y capitalismo infantil. Política y emancipación infantil: debates políticos en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
29	Unidad 1, continuación:	Infancia y Literatura. Primera infancia y escolarización: debates y desafíos en Latinoamérica.
Abril		
5	Unidad 2 Consigna TP1	Una mirada histórica del teatro para la infancia en Latinoamérica y Argentina. Córdoba y el teatro para niñas/os/es. La infancia como construcción socio histórica en la producción teatral.
12	Unidad 2: Conversatorio con invitadas/os.	La creación teatral para la infancia: ¿a qué llamamos teatro para niños/as/es? El/la/Le niño/a/e espectador/a/e. Debates: ¿hay un teatro para cada edad? Aspectos históricos del teatro escolar y sus referentes en la escuela argentina.

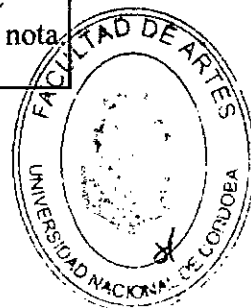

Universidad
Nacional
de Córdoba

		La Escuela como mediadora cultural entre las/os/es niñas/os/es y el teatro.
19	Sin clases: Viernes Santo	-----
26	Unidad 3: Entrega TP1	La experiencia estética en los primeros años. Motricidad y corporalidad en el juego. El juego como viabilizador de la construcción de conocimiento. Debates en torno al juego. El jugar contemporáneo y los estereotipos de género.
Mayo		
3	Unidad 3:	Juego y mundos posibles en la construcción de la ficción. Juguetes y espacios de juego. Juego dramático y juego teatral. Del juego dramático al teatro como espectáculo: las niñas actrices, los niños actores.
10	Unidad 4:	Los afectos magisteriales. Escuela-familias: vínculos posibles.
17	Unidad 4: Consignas TP 2	Interculturalidad en el aula: experiencias formativas con niñas y niños migrantes e indígenas. Las performances que asumen los actos escolares.
24	Sin clases. Semana de mayo	-----
31	Unidad 4: Entrega TP2	Entrada al campo: escuela y territorio. La investigación etnográfica. La práctica situada. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Registros y su análisis. La elaboración de una propuesta de intervención situada.
Junio		
7	Unidad 5	Concepciones de arte. Lo que enseñan las artes y en qué se nota. La Evaluación en arte: ¿qué

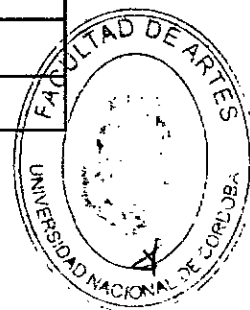

Universidad
Nacional
de Córdoba

		evaluamos y cómo evaluamos?
14	Unidad 5 Consignas de TP3	Arte y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's). El arte en relación a la LEN. Orientación para la elaboración de proyectos curriculares. Planificación.
21	Unidad 5	Teatro y Educación Sexual Integral (ESI). Programas socio educativos del nivel primario.
28	Unidad 5 Entrega TP3	Contenidos de la educación artística-teatro según Lineamientos Curriculares y Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. La construcción del espacio teatral en las instituciones escolares.
Julio		
05	Unidad 6 Consignas Parcial 1	Juegos y dinámicas expresivas. El teatro de títeres. El teatro de sombras: técnicas y materiales. El teatro de papel y kamishibai.
12	Sin clases: receso invernal	-----
19	Sin clases: receso invernal	-----
26	Unidad 6 Recuperatorio de TP	Las máscaras. Técnicas dramáticas para trabajar con niñas y niños. La creación y producción teatral con niñas y niños.
Agosto		
2	Observaciones Encuentro presencial	Tutorías parcial 1
9	Observaciones, no presencial *	Tutorías
16	Observaciones, no presencial *	Tutorías
23	Encuentro presencial Entrega de parcial 1	Taller de prácticas. Puesta en común. con invitadas/os
30	Observaciones, no presencial *	Tutorías
Septiembre		
6	Prácticas, no presencial *	Tutorías
13	Prácticas, no presencial *	Tutorías

Universidad
Nacional
de Córdoba

20	Encuentro presencial + Prácticas. Consignas Parcial 2	Taller de prácticas con invitadas/os
27	Sin clases: semana del estudiante Prácticas	Tutorías
Octubre		
4	Encuentro presencial + Prácticas	
11	Prácticas, no presencial *	Tutorías
18	Observación post práctica, no presencial * Entrega de Parcial 2	Tutorías
25	Evaluación grupal de la práctica. Consignas de coloquio	Encuentro con docentes co formadores.
Noviembre		
1	Recuperatorio de Parcial Taller de escritura: género ponencia.	Tutorías
8	Taller de escritura: género ponencia	Tutorías
15	Foro interno de cierre con invitadas/os	Coloquio y Firma de libretas

() Observaciones/ Prácticas no presencial: Durante las observaciones y las prácticas las/os estudiantes no asistirán a clases regularmente por ello contarán con tutorías con el objetivo de acompañar el proceso de las observaciones y prácticas. Se hará un taller mensual de prácticas durante el período de residencia, el cual consiste en un encuentro presencial cuyo fin es poner en común las experiencias, evaluar la residencia y recibir aportes y sugerencias de manera colaborativa como un modo de construcción de conocimiento colectivo.*

Ivana V. Altamirano

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 190/19
HCD

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

Universidad Nacional de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Carrera/s: Profesorado de Teatro **Plan:** 2016
Asignatura: PRÁCTICA DOCENTE III Y RESIDENCIA EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIO
Equipo Docente:
 Prof. Titular: Lic. Ivana V. Altamirano
 Adscripta: Lic. Cintia Brunetti
Distribución Horaria: Viernes de 9 a 13 hs. **Horario de consulta:** Viernes de 8 a 9 hs. (agendar previamente)
Consultas: A través del Aula Virtual o al mail: practicadocenteiii.nip@gmail.com
Periodo de residencia: De agosto a octubre, días y horarios a definir.

CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

Fecha	Unidad	
Marzo		
22	Presentación de la asignatura. Introducción Unidad 1:	Discursos de infancia en la educación argentina: algunos aspectos históricos. Estética de la infancia, cultura y capitalismo infantil. Política y emancipación infantil: debates políticos en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
29	Unidad 1, continuación:	Infancia y Literatura. Primera infancia y escolarización: debates y desafíos en Latinoamérica.
Abril		
5	Unidad 2 Consigna TP1	Una mirada histórica del teatro para la infancia en Latinoamérica y Argentina. Córdoba y el teatro para niñas/os/es. La infancia como construcción socio histórica en la

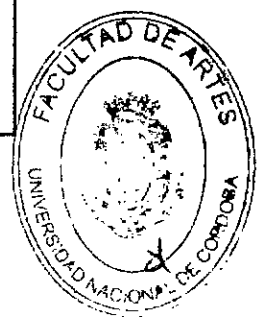

Universidad Nacional de Córdoba

		producción teatral.
12	Unidad 2: Conversatorio con invitadas/os.	La creación teatral para la infancia: ¿a qué llamamos teatro para niños/as/es? El/la/Le niño/a/e espectador/a/e. Debates: ¿hay un teatro para cada edad? Aspectos históricos del teatro escolar y sus referentes en la escuela argentina. La Escuela como mediadora cultural entre las/os/es niñas/os/es y el teatro.
19	Sin clases: Viernes Santo	-----
26	Unidad 3: Entrega TP1	La experiencia estética en los primeros años. Motricidad y corporalidad en el juego. El juego como viabilizador de la construcción de conocimiento. Debates en torno al juego. El jugar contemporáneo y los estereotipos de género.
Mayo		
3	Unidad 3:	Juego y mundos posibles en la construcción de la ficción. Juguetes y espacios de juego. Juego dramático y juego teatral. Del juego dramático al teatro como espectáculo: las niñas actrices, los niños actores.
10	Unidad 4:	Los afectos magisteriales. Escuela-familias: vínculos posibles.
17	Unidad 4: Consignas TP 2	Interculturalidad en el aula: experiencias formativas con niñas y niños migrantes e indígenas. Las performances que asumen los actos escolares.
24	Sin clases. Semana de mayo	-----
31	Unidad 4: Entrega TP2	Entrada al campo: escuela y territorio. La investigación etnográfica. La práctica situada. Aproximaciones a la institución y al grupo clase. Registros y su

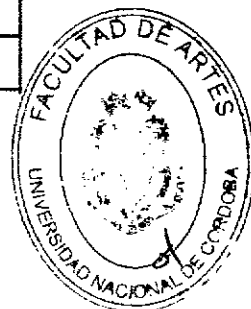
teatro

facultad
de artes

UNC

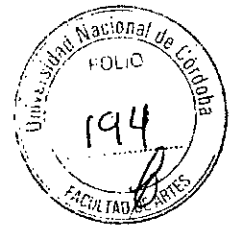
Universidad
Nacional
de Córdoba

		análisis. La elaboración de una propuesta de intervención situada.
Junio		
7	Unidad 5	Concepciones de arte. Lo que enseñan las artes y en qué se nota. La Evaluación en arte: ¿qué evaluamos y cómo evaluamos?
14	Unidad 5 Consignas de TP3	Arte y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC's). El arte en relación a la LEN. Orientación para la elaboración de proyectos curriculares. Planificación.
21	Unidad 5	Teatro y Educación Sexual Integral (ESI). Programas socio educativos del nivel primario.
28	Unidad 5 Entrega TP3	Contenidos de la educación artística-teatro según Lineamientos Curriculares y Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. La construcción del espacio teatral en las instituciones escolares.
Julio		
05	Unidad 6 Consignas Parcial 1	Juegos y dinámicas expresivas. El teatro de títeres. El teatro de sombras: técnicas y materiales. El teatro de papel y kamishibai.
12	Sin clases: receso invernal	-----
19	Sin clases: receso invernal	-----
26	Unidad 6 Recuperatorio de TP	Las máscaras. Técnicas dramatúrgicas para trabajar con niñas y niños. La creación y producción teatral con niñas y niños.
Agosto		
2	Observaciones Encuentro presencial	Tutorías parcial 1
9	Observaciones, no presencial *	Tutorías
16	Observaciones, no presencial *	Tutorías

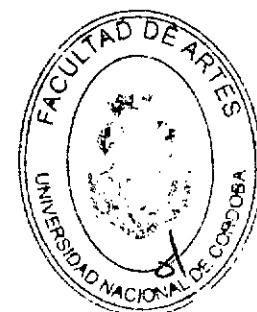

Universidad
Nacional
de Córdoba

23	Encuentro presencial Entrega de parcial 1	Taller de prácticas. Puesta en común. con invitadas/os
30	Observaciones, no presencial *	Tutorías
Septiembre		
6	Prácticas, no presencial *	Tutorías
13	Prácticas, no presencial *	Tutorías
20	Encuentro presencial + Prácticas. Consignas Parcial 2	Taller de prácticas con invitadas/os
27	Sin clases: semana del estudiante Prácticas	Tutorías
Octubre		
4	Encuentro presencial + Prácticas	
11	Prácticas, no presencial *	Tutorías
18	Observación post práctica, no presencial * Entrega de Parcial 2	Tutorías
25	Evaluación grupal de la práctica. Consignas de coloquio	Encuentro con docentes co formadores.
Noviembre		
1	Recuperatorio de Parcial Taller de escritura: género ponencia.	Tutorías
8	Taller de escritura: género ponencia	Tutorías
15	Foro interno de cierre con invitadas/os	Coloquio y Firma de libretas

() Observaciones/ Prácticas no presencial: Durante las observaciones y las prácticas las/os estudiantes no asistirán a clases regularmente por ello contarán con tutorías con el objetivo de acompañar el proceso de las observaciones y prácticas. Se hará un taller mensual de prácticas durante el período de residencia, el cual consiste en un encuentro presencial cuyo fin es poner en común las experiencias, evaluar la residencia y recibir aportes y sugerencias de manera colaborativa como un modo de construcción de conocimiento colectivo.*

Universidad
Nacional
de Córdoba

1- Bibliografía Ampliatoria

1. INFANCIAS: ENTRE EL PROTAGONISMO, LA PROTECCIÓN Y EL CONSUMO INFANTIL.

Alvarado, M. y Guido, H. (comp.) (1993). *Incluso los niños. Apuntes para una estética de la infancia*. Bs. As., Argentina: La Marca.

NORMATIVAS:

Ley 23. 848 Convención sobre los Derechos del Niño.

Ley 26.061 de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes.

2. TEATRO, INFANCIA Y EDUCACIÓN:

AA.VV (Marzo 2011). *Teatro para joven público*. Paso de Gato. Año 9, N° 44, Ciudad de México, México.

AA. VV. (Abril 2006). *Pensar en grande para Chicos*. Cuadernos del picadero. Cuaderno N° 9, Bs. As., Argentina: INT, pp-pp, 05-09, 19-21.

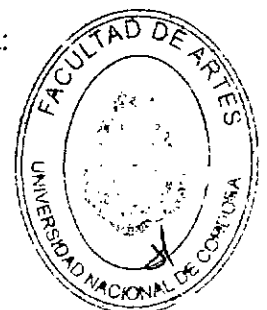
Berdiales, G. (1946). *Las fiestas de mi escuelita para la escena y para el aula*. Bs. As., Argentina: Kapelusz.

Bernardo, M. (1962). *Títeres y Niños*. Bs. As., Argentina: Editorial Universitaria.

Cosettini, L. (1947). *Teatro de Niños*. Bs. As., Argentina: Poseidón.

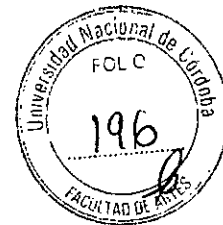
Rothkopf, M. (1944). *Teatro infantil*. Bs. As., Argentina: Atlántida, Colección Biblioteca Billiken.

Vega, R. (2001) *Escuela, teatro y construcción del conocimiento*. Bs. As., Argentina:

Universidad
Nacional
de Córdoba

Santillana.

NORMATIVAS:

Proyecto de Ley: Programa Nacional de acceso democrático a las artes escénicas “Héctor Di Mauro”. Creación en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación. Disponible en: <https://dequese trata.com.ar/proyecto/camara-de-diputados/programa-nacional-de-acceso-democratico-a-la-artes-esenicas-hector-di-mauro-creacion-en-el-ambito-del-ministerio-de-educacion-de-la-nacion-2557#programa-nacional-de-acceso-democratico-a-la-artes-esenicas-hec> [Último acceso: 05 de marzo de 2019]

3. EL JUEGO Y LA CORPORALIDAD EN LA INFANCIA.

Lesbegueris, M. (2014). *¡Niñas jugando! Ni tan quietas ni tan activas*. Bs. As., Argentina: Biblos.

Tejerina, I. (1994) *Dramatización y teatro infantil. Dimensiones Psicopedagógicas y expresivas*. Madrid, España: Siglo XXI.

4. LA PRÁCTICA SITUADA: APROXIMACIÓN AL CAMPO

Augé, M. (2002). *Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad*. Barcelona, España: Gedisa.

Chapato, María E. (12, 13 y 14 de mayo de 2011). Hacia una didáctica del teatro: discusiones teóricas y metodológicas para la formación del profesorado. *VI Jornadas Nacionales sobre la formación del profesorado. “Currículum, investigación y práctica(s) en contextos”*. Facultad de Humanidades, UNLP- Asociación Civil Identidad Sur.; Mar del Plata.

Dimatteo, M. C. (2016-2016). Estudiar las prácticas de enseñanza del teatro: una necesidad

Universidad
Nacional
de Córdoba

múltiples desafíos. *Avances* (N° 26), Córdoba: Argentina, Brujas.

Gentili, P. (2011). *Pedagogía de la igualdad. Ensayos contra la educación excluyente*. Bs. As., Argentina: Siglo XXI.

Gravano, A. (2003). *Antropología de lo barrial. Estudios sobre la producción simbólica de la vida urbana*. Buenos Aires, Argentina: Espacio

Hinojosa, P. (et. al.) (Mayo 2008). *Cartografía social*. Bogotá, Colombia: IDPAC.

Rissier, J. y Ares P. (2013). *Manual de mapeo colectivo: recursos cartográficos críticos para procesos territoriales de creación colaborativa*. Bs. As., Argentina: Tinta Limón.

Martí, J. (s/f). *Estructuras y fases de la Investigación Acción Participante*. Material de clase: Curso de Posgrado en Estudios de Extensión Universitaria.

5. LA ENSEÑANZA DEL TEATRO EN VIRTUD DE LA LEY NACIONAL DE EDUCACIÓN (LEN) Y LA ESI.

AA/VV (2018). "Aprendizajes y contenidos fundamentales: educación artística. Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Modalidades (Rural y Técnico- profesional)". Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran disponibles en <http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar>

AA/VV (s/f). "Apoyo y acompañamiento socioeducativo para la infancia, la adolescencia y la juventud". Dirección Nacional de Políticas Socio Educativas. Disponible en: <http://portales.educacion.gov.ar/dnps/>

AA/VV (2011). "Diseño curricular de la educación Inicial 2011-2020". Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran disponibles en <http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar>

Universidad
Nacional
de Córdoba

AA/VV (2011). "Diseño curricular de la educación Primaria 2011-2020". Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran disponibles en <http://www.igualdadycalidadcoba.gov.ar>

Eisner, E. (1995). *Educar la visión artística*. España: Paidós.

Quispe, A. (Septiembre 2013). A los niños No: Diversidad Sexual y títeres para niñxs. Fundamentos de la expansión de la frontera de lo que se puede contar a la infancia con títeres. *II Foro Nacional de Teatro para niños- I Encuentro Internacional por las jóvenes audiencias*. Chocolate con churros, Córdoba Capital: Argentina.

NORMATIVAS:

Ley 26.206 de Educación Nacional

Ley 26. 150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Educación Artística: Políticas sobre Educación Artística y Cultural en los documentos internacionales. Disponible en: http://www.oei.es/historico/artistica/doc_referencias.htm

6. TÉCNICAS Y RECURSOS TEATRALES PARA TRABAJAR EN EL AULA

Acuña, Juan E. (2013). *Aproximación al arte de los títeres*. Córdoba, Argentina: Juancito y María.

Eines, J. y Mantovani, A. (2008). *Didáctica de la dramatización. El niño sabe lo que su cuerpo puede crear*. Barcelona, España: Gedisa.

Ivana V. Altamirano

8

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 150/19
HCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico:

Carrera/s: Profesorado de Teatro PLAN 2016

Asignatura: METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA TEATRAL I 3062

Equipo Docente:

- Profesoras:

Prof. Titular: Lic. María Mauvesin

Prof. Asistente: Lic. Maura Sajeve

Prof. Asistente: Lic. Fernanda Vivanco

- Ayudantes Alumnos/as y Adscriptos/as:

Ayudantes Alumnos/as:

Adscripta/o:

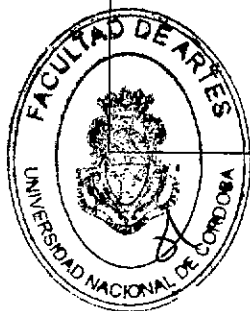
Distribución Horaria

Turno único: JUEVES de 15 a 17hs. Teatrino (Consultar)

Horario de atención a estudiantes: A coordinar con cada una/o por mail
metodologiateatral1@gmail.com

CRONOGRAMA (Se debe consignar los días de cursado con su respectiva actividad, La fecha tentativa de los trabajos prácticos, parciales y los días feriados si los hubiese)

Fecha	Actividad
MARZO 21	Presentación cátedra y programa // Dinámica cruce experiencias y saberes.
28	Clase Unidad 1: 1.1.-Educación Popular: El trabajo grupal. La praxis/reflexión.
ABRIL 11	Clase Unidad 1: La coherencia palabra-gesto. La reflexión crítica creativa.
25	Clase Unidad 1: Los vínculos: Horizontalidad, Responsabilidad, Respeto y Límites y Cuidado, en grupo //
MAYO 02	Clase Unidad 1: 1.2. Arte, educación y género. El uso del lenguaje de género. ENTREGA CONSIGNAS PRÁCTICO1: GRUPAL INFORME

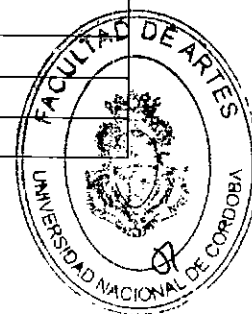

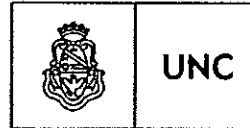

Universidad
Nacional
de Córdoba

<u>09</u>	Clase Unidad 2: <u>Teatro Social.</u> 2.1. Teatro de las personas oprimidas/Teatro del oprimido: Augusto Boal, Bárbara Santos.
<u>16</u>	<u>Estudiantes Grupo 1 entregan Práctico 1 a la cátedra y coordinan clase Práctico 2 (presencial). Unidad 2</u> <u>Teatro Social.</u> 2.2.: Erwin Piscator.
<u>30</u>	<u>Estudiantes Grupo 2 y entregan Práctico 1 a la cátedra y coordinan clase: Práctico 2 (presencial).</u> Unidad 2 2.2.: Bertoldt Brecht
JUNIO 06	<u>Estudiantes Grupo 3 entregan Práctico 1 a la cátedra y coordinan clase: Práctico 2 (presencial).</u> Unidad 2 2.3. La creación colectiva en Colombia (TEC)
<u>13</u>	<u>Estudiantes Grupo 4 entregan Práctico 1 a la cátedra y coordinan clase: Práctico 2 (presencial).</u> Unidad 2 Grupo Libre Teatro Libre (LTL) en Córdoba, Argentina.
<u>27</u>	Panelistas invitados/as: Teatro en otros contextos.
JULIO 04	<u>Consultas para el Parcial 1 (Unidades 1 y 2)</u>
AGOSTO 01	<u>PARCIAL 1</u>
<u>08</u>	Clase colectiva: Recuperación de grupos y experiencias emergentes.
AG 15	Devolución y reflexión colectiva sobre Parcial 1, 3.3. El teatro de calle.
<u>22</u>	3.2. La Murga-Teatro, Carnaval y Circo Social. Consignas para Práctico 3: Murga, Circo Social, Teatro de calle.
<u>29</u>	<u>Clase de percusión,</u> Ensayo y creación Murga – plaza seca
SEPT 05	Ensayo General Plaza seca.
<u>12</u>	PRESENTACION MURGA A PUBLICO, 16,30hs. Práctico 2.
<u>19</u>	Entrega de práctico 3 escrito. Clase Unid 4: La educación a través del arte. Metodologías en la enseñanza aprendizaje teatral
OCT 03	<u>Evaluación de las presentaciones y dinámicas grupales</u>
<u>10</u>	4.2: El teatro, el arte y otras pedagogías.
<u>17</u>	Elaborac. de preg y diseño del Parcial 2.

Universidad
Nacional
de Córdoba

24	Parcial 2.
31	<u>Cierre grupal</u>
NOV 07	Recuperatorios
14	Coloquio. Firma de libreta de libretas a todxs.

1- Bibliografía Ampliatoria

- MORGADE, Graciela. 2011. *Toda educación es sexual: Hacia una educación sexuada justa*. Ed. La Crujía. Bs As.

Maria Zetter 28/2/2019

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 159/19
KCD

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

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2019

Departamento Académico: Teatro

Carrera: Profesorado en Teatro

Asignatura: METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA TEATRAL II

Equipo Docente:

- Profesoras:

Prof. Titular: Lic. Jazmín Sequeira

Prof. Ayudante: Lic. Verónica Aguada Berteá

- Ayudantes Alumnas:

Guillermina Claverié; Luisina Lipchak.

Distribución Horaria

Turno único: Miércoles de 12:00 a 15:00

Horario de consulta semanal: Miércoles de 15:00 a 16:00

Contactos: jazminsequeira@artes.unc.edu.ar

veronicaaguada@artes.unc.edu.ar

PROGRAMA

1- Fundamentación

La propuesta de este programa consiste en pensar las metodologías de enseñanza teatral desde un enfoque multidimensional, esto es, atendiendo a distintas dimensiones problemáticas que hacen a la complejidad del estudio y práctica de la materia: lo *metodológico* –teniendo en cuenta qué implica en el ámbito de las artes, específicamente, en las artes escénicas-; lo *pedagógico*, -indagando en algunas consideraciones filosóficas y políticas; lo *teatral* –profundizando en los problemas epistemológicos transversales a las investigaciones de los maestros de actuación del siglo XX- y lo *grupal* –nucleo básico de trabajo donde se dan las prácticas teatrales y formativas.

Para abordar problemáticas de la metodología de enseñanza es necesario elaborar las propias preguntas e hipótesis acerca de la práctica teatral y qué cuestiones se juegan en los procesos de creación escénica. A través de la interpelación y deconstrucción de

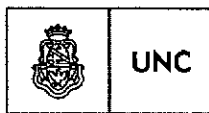

la propia experiencia teatral y mediante el diálogo crítico-sensible con los maestros de actuación del siglo pasado proponemos reflexionar sobre modos singulares de configurar caminos para la enseñanza y aprendizaje.

Consideramos que los estudios de las últimas décadas sobre investigación en artes nos dan herramientas para pensar que, en materia artística, los modos de abordaje metodológico se distancian de paradigmas prestados de otras ciencias –ligados a la búsqueda de la reproducción técnica, el logos positivista, la racionalidad instrumental y el conocimiento inmaterial- para acercarnos a formas más blandas, sensoriales, lúdicas y envolventes de investigación y de enseñanza (J. A. Sánchez, 2016). A su vez, el pensamiento feminista, en su multiplicidad, abre nuevas consideraciones sobre los modos de pensar, brindándonos las herramientas de la deconstrucción y el conocimiento situado (Haraway, 1997) para cuestionar las hegemonías funcionales al logos falocéntrico del saber académico. Desde una perspectiva metodológica deconstructiva nos alejamos de la idea de método –como estructura universal y reproducible- para proponer una búsqueda de caminos singulares de pensamiento-acción abiertos performativamente a los procesos y experiencias situadas, donde los objetivos de la enseñanza son campos abiertos a preguntas y problematizaciones, y donde las estrategias para perseguirlos no son incompatibles con la deriva, el azar y lo imprevisible –componentes claves del arte. En todo caso, las estrategias son desarrolladas para jugar productivamente con el azar, las técnicas solo sirven en virtud de lo inesperado, lo razonado no intenta explicarlo todo, el discurso no reemplaza a lo sensible ni *dice* al cuerpo y la reproducción se afana en buscar lo único, irrepetible y singular. En otras palabras, nos proponemos investigar metodologías que posibiliten *procesos de singularización*, en términos de Rolnik y Guattari.

Las artes escénicas, como (in)disciplina de lo vivo, nos brinda desde su especificidad claves epistemológicas imprescindibles para pensar metodologías creativas de la enseñanza, es decir, cuyo pensamiento procedimental sea propiamente teatral, singular y colectivo. Parte insoslayable es la dimensión grupal de estas prácticas. La configuración del grupo, sus formas de funcionamiento, los roles formales e informales y conflictos que en él emergen conforman un núcleo de investigación fundamental a

Universidad
Nacional
de Córdoba

momento de crear proyectos didácticos y reflexionar sobre ellos. Integrar la problemática grupal, con aportes de la psicología social y la filosofía, nos permite diseñar estrategias metodológicas que asuman la complejidad de la interacción interpersonal para intervenir operativamente en los procesos de aprendizaje.

2. Objetivos

Objetivos Generales:

- Reflexionar sobre las problemáticas metodológicas de la enseñanza teatral en diálogo con las teorías metodológicas de los maestros de actuación del siglo XX.
- Ejercitar el pensamiento sensible, creativo y operativo en la elaboración de caminos metodológicos singulares.
- Desnaturalizar las propias prácticas de interacción grupal con ayuda de un marco teórico.

Objetivos específicos:

- Estudiar las teorías metodológicas de los maestros de actuación del siglo XX diferenciando sus principios y procedimientos singulares.
- Identificar la relación entre las dimensiones éticas, políticas, metodológicas y poéticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Analizar algunas problemáticas epistemológicas transversales en las metodologías de formación actoral
- Elaborar y coordinar ejercicios teatrales individuales y grupales
- Crear un proyecto de enseñanza teatral en formato de taller, seminario o laboratorio de experimentación.
- Analizar las problemáticas del trabajo grupal en situación de enseñanza-aprendizaje teatral a través de la teoría y técnica de grupo operativo de Pichón-Rivière.
- Conocer herramientas teórico-metodológicas para desempeñarse en la coordinación grupal.

3. Contenidos

UNIDAD I: Aportes de la filosofía a la relación de enseñanza-aprendizaje

- a) La enseñanza desde una perspectiva deconstructiva
- b) Cuestionar el lenguaje. La poesía como provocación del pensamiento.
- c) Comunidad de narradoras/es y traductores/as, Jacques Rancière y la emancipación intelectual.

- d) Atención, disposición sensible y potencias de arrastre
- e) El sujeto de la enseñanza y del aprendizaje. Identidades performativas y procesos de singularización.

UNIDAD II: Grupo operativo en situación de enseñanza-aprendizaje

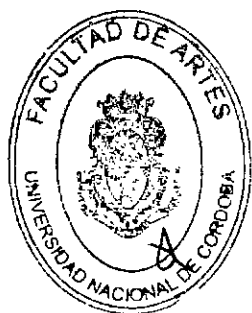
- a) El *grupo operativo* propuesto por Pichón-Rivière: perspectiva dialéctica del grupo centrado en la tarea; tarea, pre-tarea y proyecto; conciencia crítica de la realidad y aprendizaje grupal; apertura al cambio y resistencias. Conflicto.
- b) ECRO; cono invertido y vectores de evaluación; roles informales.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

UNIDAD III: Problemáticas y claves de análisis de las metodologías de enseñanza teatral:

- a) Relación entre *idea-teatro* y *metodología* en la formación actoral.
- b) Diferencia entre principios, técnicas y procedimientos.
- c) Construcción de la consigna: valor simbólico y performativo de la palabra. Terminología
- d) Estrategia, táctica y logística. Guión conjetural.
- e) Usos del tiempo y el espacio. Tiempos del cuerpo y tiempos de la palabra.
- f) El entrenamiento como campo crítico de estudio metodológico

UNIDAD IV: Análisis de las propuestas teórico-metodológicas de algunos maestros del S.XX

- a) Perspectiva psicológico-naturalista: Stanislavski y el "si mágico"; las circunstancias dadas; el texto como pre-figurador de la escena.
- b) Perspectiva físico-materialista: Meyerhold y la *biomecánica*; Lecoq y el *mimismo*.
- c) El teatro como ceremonia ritual: Grotowski y la *vía negativa*. Antropología teatral: Barba y los *principios que retornan*.
- d) Aportes contemporáneos: teatros del cuerpo y el imaginario; teatros de estados y de la experiencia

Universidad
Nacional
de Córdoba

UNIDAD V: Elaboración de proyectos de enseñanza-aprendizaje teatral

- Herramientas metodológicas para la formulación de proyectos de enseñanza teatral
- Diferencia de encuadres entre taller, seminario y laboratorio experimental
- Sentido abierto de la planificación, adaptación activa

4. Bibliografía obligatoria discriminada por unidades.

UNIDAD I

SKLIAR, Carlos, *Pedagogías de las diferencias*, Buenos Aires: Noveduc, p. 23 a 49.

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

FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador, *Del paradigma del gobierno al paradigma de habitar*, eldiario.es, disponible on line https://www.eldiario.es/interferencias/paradigma-gobierno-habitar_6_491060895.html

PETIT Michéle, *Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural*, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2015.

GUATTARI, ROLNIK, *Micropolítica. Cartografías del deseo*, Buenos Aires, Tinta Limón. Pp. 98-99.

FLORES, Valeria (2013), *Interrucciones. Ensayos de poética activista*, Neuquén: La Mondonga Dark. pp 19 a 32

UNIDAD II

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

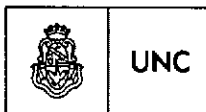
Quiroga, Ana, "Pichón-Riviere y Paulo Freire", Revista América Libre, Número 22.

-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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

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

-Santoyos, Rafael "Algunas reflexiones sobre la coordinación en grupos de aprendizaje", en *Perfiles Educativos*, N° 11, México. Páginas: 3-19.

UNIDAD III

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

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

-Féral, Josette (2004), *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna. Páginas: 165-180; 203-218

-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.

UNIDAD IV

-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.

-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.

UNIDAD V

-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.

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

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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- 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.
- 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.
- 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.
- MORIN, Edgar, (2003), *Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa
- PALOMAS, Susana (2009), *La lógica 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), *La 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.
Disponibile [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 educativa*. Disponibile [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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

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, *La 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 la conversación grupal. Para ello también consideramos necesario atender a los tiempos de la experiencia grupal, tiempos que involucran pausas, silencios, derivas; es decir, gestionar formas de habitar las clases más cercanas a la vitalidad del pensamiento y creación artística -que necesita de demoras para preguntar y problematizar- que a una subjetividad capitalista del tiempo y sus maneras rentables de entender la producción -de conocimiento, en este caso. Creemos en el espacio de las clases como encuentros para potenciar cooperativamente el pensamiento, entendiendo por esto el ejercicio de la pregunta, problematización y creación, dejando en un segundo plano el campo de lo técnico; o en todo caso, poniendo lo técnico al servicio del pensamiento.

La modalidad del tratamiento de los contenidos será teórico-práctica, asumiendo la complejidad de dicha imbricación y la imposibilidad de separar de manera reduccionista ambas prácticas. La producción conceptual es una manera de accionar performativamente sobre el mundo sensible y, a su vez, la acción es configuradora/desconfiguradora de conceptos. Es por eso que, en términos teóricos y didácticos, hacemos un tratamiento desjerarquizado de las distintas dimensiones que intervienen en el aprendizaje, buscando integrar el pensar, el hacer y el sentir. También se propone que cada estudiante lleve una bitácora donde pueda volcar sus reflexiones sobre los temas mediante un tipo de escritura creativa, experimentando sobre el lenguaje y singularizándolo, como ejercicio de provocación del pensamiento y la sensibilidad.

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, intereses, conflictos y aporte creativo que puedan emerger de la situación grupal durante el proceso de configuración de la tarea.

Para el pensamiento de los temas se prevén diferentes tácticas y ejercicios dirigidos a promocionar el intercambio colectivo y la experiencia creativa: exposición por parte del equipo docente de propuestas conceptuales, preguntas y problemáticas referidas a los contenidos y también exposiciones por parte de los/las estudiantes; materiales textuales, audiovisuales y ejercicios teatrales que sirvan de referencias comunes para ser analizadas, interpeladas y traducidas en producciones creativas propias; consignas que involucran la interacción grupal para ejercitar herramientas de análisis sobre el funcionamiento de los subgrupos en las clases.

Durante el primer cuatrimestre las y los estudiantes trabajarán sobre el diseño de un proyecto didáctico teatral basado en el estudio de una propuesta de algún maestro de

Universidad
Nacional
de Córdoba

actuación pero creando una búsqueda metodológica propia. El objetivo es dialogar con la tradición para buscar en ella preguntas y potencias para desplegar nuevas producciones propias y singulares.

Para el segundo cuatrimestre diseñarán una clase en el marco de dicho proyecto y la coordinarán, con la participación de un grupo de estudiantes de la Licenciatura en teatro.

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, problematización de los contenidos y pertinencia en la tarea propuesta (objetivos); la capacidad de traducir las herramientas conceptuales en producciones singulares y colectivas y el diálogo crítico con los materiales de lectura. Los criterios de evaluación particulares se explicitan en cada instancia de evaluación, desarrolladas a continuación.

Trabajo Práctico N°1: Te presento un mundo

Contenidos de la Unidad 1

Consiste en elegir un espacio dentro de las inmediaciones de la Facultad de artes y enseñar al grupo, desde una perspectiva personal, qué narra ese espacio. A partir de lo que se ve, se escucha, se siente y se piensa de ese "escenario" y lo que en él sucede, crear una narración que permita re-des-cubrirlo desde la propia percepción sensible.

Trabajo práctico N° 2: Reflexión sobre Grupo Operativo

Contenidos de la Unidad 2.

En grupo de dos estudiantes, elaborar una presentación que vincule la teoría y técnica del grupo operativo con la situación grupal planteada en la película "La estrategia del caracol". Dicha presentación tiene que durar entre diez y quince minutos y puede tomar la forma singular que las/los estudiantes deseen en virtud de probar herramientas y modos creativos de proponer una reflexión sobre grupo operativo.

Trabajo Práctico N° 3: Construcción de consignas en función de perspectivas epistemológicas teatrales.

Contenidos de la Unidad 3

A partir de ejemplos teatrales en formato video, proponemos que lxs estudiantes diseñen consignas o pautas de trabajo aúlico que busquen abordar los principios estéticos que atraviesan el video elegido. Se busca trabajar en la articulación coherente entre principios metodológicos las técnicas y procedimientos. Se avisará el práctico con dos semanas de anticipación y el desarrollo del mismo será en formato papel y luego su puesta en práctica en el espacio/tiempo de la cátedra.

El diseño de la consigna será a través de un guión conjetural que prevea el uso de la palabra en cada instancia. Se discutirá posteriormente sobre las diferencias entre la

Universidad
Nacional
de Córdoba

conjetura y la experiencia, y sobre el valor del uso de la herramienta del guión conjetural.

Parcial N°1: Elaborar un proyecto didáctico teatral (taller, seminario o laboratorio de experimentación)

Criterios de evaluación: Se considerará la coherencia interna del proyecto (relación entre fundamentación, marco teórico, objetivos, metodología y actividades), la claridad argumentativa, el manejo de los textos bibliográficos y el aporte singular. Así también la presentación formal, la escritura y redacción. Se atenderá a la factibilidad del proyecto.

Parcial N°2: Diseñar metodológicamente una clase y coordinarla.

Criterios de evaluación: se observará la coherencia entre principios teóricos y procedimientos metodológicos, gestión del tiempo en relación a las actividades propuestas, claridad y pertinencia de las pautas de trabajo, escucha del grupo en la coordinación, agenciamiento de la comunicación.

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 alumnx y alumnx 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 alumnx* 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 promediadas a los fines de la PROMOCION.

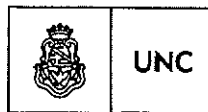
-La cátedra exige la condición de un mínimo del 80% de asistencia a las clases prácticas y teórico-prácticas para el/la estudiante PROMOCIONAL.

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

ESTUDIANTES REGULARES

-Todo/a estudiante debidamente matriculado/a puede acceder a la CONDICION DE ALUMNX 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.

Universidad
Nacional
de Córdoba

-Son estudiantes **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 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, con una semana de antelación, deben presentar a la docente vía e-mail un proyecto didáctico teatral (ver Parcial N° 1)

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 tentativo¹

Planificación organizada por Contenidos y Evaluaciones:

MARZO

20/03: Presentación de la cátedra y el grupo. Encuadre. La enseñanza desde una perspectiva deconstructiva.

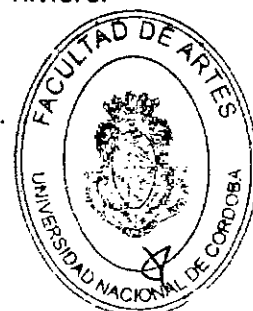
27/03: Cuestionar el lenguaje. La poesía como provocación del pensamiento. Bitácora

ABRIL:

03/04: Comunidad de narradoras/es y traductores/as, Jacques Rancière y la emancipación intelectual. Atención, disposición sensible y potencias de arrastre
Dictado Práctico N°1

10/04: El sujeto de la enseñanza y del aprendizaje. Identidades performativas y procesos de singularización. El *grupo operativo* propuesto por Pichón-Rivière: perspectiva dialéctica del grupo centrado en la tarea.

¹ Sujeto a cambios según los emergentes didácticos, apropiación y el devenir de la tarea grupal.

Universidad
Nacional
de Córdoba

17/04: Presentación Práctico N°1.

24/04: Tarea, pre-tarea y proyecto; conciencia crítica de la realidad y aprendizaje grupal; apertura al cambio y resistencias. Conflicto. Diferencia entre serie y grupo; etapas del proceso grupal según Sartre.

Dictado práctico N° 2

MAYO:

01/05: Feriado

08/05: ECRO; cono invertido y vectores de evaluación; roles informales.

Roles formales: el coordinador y el observador, sus funciones y herramientas. Relación dialéctica entre la situación manifiesta y el contenido latente. Emergentes.

15/05: Presentación Práctico N° 2

22/05: Exámenes

29/05: Relación entre *idea-teatro* y *metodología* en la formación actoral.

Diferencia entre principios, técnicas y procedimientos. Herramientas metodológicas para la formulación de proyectos de enseñanza teatral

Dictado Parcial N°1

JUNIO:

05/06: Construcción de la consigna: valor simbólico y performativo de la palabra. Terminología. Estrategia, táctica y logística. Guión conjetural. Dictado Práctico N° 3

12/06: Diferencia de encuadres entre taller, seminario y laboratorio experimental. Usos del tiempo y el espacio. Tiempos del cuerpo y tiempos de la palabra.

19/06: Perspectiva físico-materialista: Meyerhold y la *biomecánica*. Lecoq y el *mimismo*.

26/06: (Presentación Práctico N°3)

JULIO:

03/07: El teatro como ceremonia ritual: Grotowski y la *vía negativa*.

-Receso Invernal y turnos de examen

31/07: Antropología teatral: Barba y los *principios que retornan*.

AGOSTO:

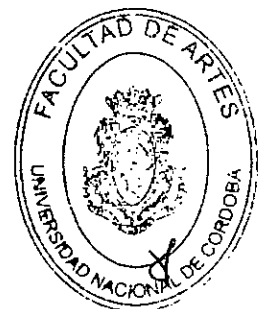
07/08: Perspectiva psicológico-naturalista: Stanislavski y el "si mágico"; las circunstancias dadas; el texto como pre-figurador de la escena.

14/08: Aportes contemporáneos: teatros del cuerpo y el imaginario; teatros de estados y de la experiencia

21/08: Sentido abierto de la planificación, adaptación activa

28/08: El entrenamiento como campo crítico de estudio metodológico 1

SEPTIEMBRE:

Universidad
Nacional
de Córdoba

04/09: Diferencia entre serie y grupo; etapas del proceso grupal según Sartre. (Dictado Parcial N° 2)

11/09: El entrenamiento como campo crítico de estudio metodológico 2

18/09: Recuperación Parcial N° 1

25/09: Turnos de examen

OCTUBRE:

02/10: Recuperatorio de Prácticos

09/10: Práctica de coordinación de clase (Evaluación Parcial N°2)

16/10: Práctica de coordinación de clase (Evaluación Parcial N°2)

23/10: Práctica de coordinación de clase (Evaluación Parcial N°2)

30/10: Práctica de coordinación de clase (Evaluación Parcial N°2)

NOVIEMBRE:

6/11: Balance y cierre grupal. (Fin de clases)

13/11: Coloquios Finales y firmas de libreta

Lic. Jazmín Sequera

APROBADO POR
RESOLUCIÓN N° 450/11
HCD

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