

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro, Profesorado en Teatro; Plan: 2016, Orientación: Ciclo Básico;
Categoría: Teórico-práctico procesual

Asignatura: ACTUACIÓN I

Equipo Docente: Prof. Titular: Marcelo Arbach; Prof. Adjunto: Andrés Rivarola.

Ayudantes Alumnos: Azul Liberali, Abril Gomez Murat, Canela Andrada Neuman, Priscila Rearte, Renzo Fernández.

Distribución Horaria: Comisión A: Lunes 15 a 18 hs; Comisión B: Martes 8.30 a 11.30 hs.

Horario de Consultas: Lunes 18 hs. previo acuerdo por correo-e: marcelo.arbach@unc.edu.ar; andresrivarola@artes.unc.edu.ar

(se debe señalar que permanentemente, en todo momento, estamos respondiendo a consultas y atención a estudiantes por correo-e o de modo presencial en espacios de la facultad)

PROGRAMA

1 PRESENTACION Y FUNDAMENTACION

Introducción

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

Este programa propone una invitación a introducirnos en las principales problemáticas de la actuación por medio de las necesidades emergentes en la formación del/la/le actor/actriz/actuante¹ como productor/a/e/creador/a/e/constructor/a/e de sentido en su trabajo sobre la escena.

Damos por sentado que si bien, no existe una única manera sistematizada de abordar la problemática de la actuación, ni hay fórmulas infalibles a transmitir directamente, resulta sumamente necesario, en el inicio de la formación del actuante, realizar un recorrido experimental y práctico por esas problemáticas y, al mismo tiempo, reflexionar para teorizar sobre esa praxis y lograr una sistematización que fundamente el inicio en el recorrido de una carrera universitaria en la disciplina teatral en general y en las problemáticas de la actuación en particular.

Para introducir a los estudiantes en la formación de esta disciplina, partiremos de algunas hipótesis sobre la actuación, construidas a partir de los cambios de paradigmas que proponen los referentes del teatro más influyentes, tanto históricos como contemporáneos, y que han contribuido para que el concepto de teatralidad de la actuación se base en la corporalidad de quien actúa; y así poner esas hipótesis en práctica, experimentarlas, interpelarlas, asimilarlas y reflexionar sobre ellas.

Fundamentación

---

¹ A partir de aquí hablaremos de “le actuante” para referirnos tanto a actor, actriz y actuante.

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

Haciendo eje en el cuerpo y la acción como nociones fundamentales en la construcción significativa y elementos claves para la composición en la actividad creadora del actuante, pensaremos la actuación como un *estar* en la escena (trabajo individual sobre mis propias capacidades) y un *dejarse* hacer (trabajo grupal), como una serie de operaciones y de ejecuciones concretas, y como una preocupación por la percepción, la presencia, la expresividad y la acción. Y pensaremos el rol de quien actúa como productore de su propio trabajo que organiza el material y potencia sus capacidades tanto expresivas como poéticas. Acordamos que *actuante/actor/actriz* se dice de quien *hace*², es un *jugador/a* (player), acciona, opera.

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

Tomando las referencias bibliográficas de los principales hacedores que han pensado y dado respuestas a las problemáticas de la práctica de la actuación, las pondremos en tensión y discusión sobre lo que podemos experimentar con nuestro propio cuerpo en el espacio del aula; y desde este enfoque, volveremos constantemente sobre dos preguntas fundamentales en constante reelaboración y movilizantes: ¿Qué es actuar?, y ¿Qué debe considerarse *en y para* la formación del actor/actriz?

2 OBJETIVOS

Objetivo general

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

Objetivos particulares

- reconocer y adquirir herramientas para el trabajo en la formación actoral integral.
- desarrollar una disciplina de trabajo particular para el aprendizaje de la actuación en una carrera universitaria.
- identificar los elementos y nociones fundamentales que se ponen en juego en el trabajo actoral.
- desarrollar la capacidad de administración y dosificación de esos elementos y nociones del trabajo actoral para la construcción de sentido en la escena.
- abordar procesos creativos, tanto individuales como grupales, a partir de las nociones trabajadas para la construcción de escenas.

---

² “Recordemos que lo actores son llamados así *actores*, es decir, hacedores. No habladores, ni pensadores, ni sentidotes. *Hacedores* ya que su praxis física y real es la que los compromete, la que al transformar los transforma y la que, en última instancia, construye los signos legibles desde la platea” (Serrano 2004:189)

- ejercitarse en la elaboración y apropiación de conceptos surgidos a partir de la experimentación de las propuestas y su puesta en relación con las referencias bibliográficas.
- elaborar conclusiones, preguntas y conceptos sobre el trabajo particular de la actuación y las problemáticas emergentes.
- desarrollar un espíritu y pensamiento crítico frente a las problemáticas de la actuación.

3 CONTENIDOS³

Unidad I: *Preparación para la actuación.*

Disposición para el trabajo actoral.

Preparación del cuerpo y la voz.

Hacia una presencia integral.

Unidad II: *El entrenamiento actoral.*

Del desarrollo físico al desarrollo expresivo del calentamiento.

Relación con uno/a mismo/a, con el/la compañero/a, con el entorno.

Herramientas, nociones y procedimientos básicos para la ejercitación actoral:

Aceleración, ralentamiento, interrupción.

Silencio, intercalación, saturación.

Velocidades, planos, fuerzas.

Impulso. Equilibrio. Resistencia.

Unidad III: *Del hacer al estar.*

Presencia escénica y relato expresivo.

Del gesto a la expresividad.

Actitud y acción.

Acción, reacción, represión.

Síntesis, condensación, precisión.

Unidad IV: *La narración expresiva.*

Desarrollo expresivo y desarrollo verbal de la escena.

Relación acción-palabra, cuerpo-voz.

Composiciones simples de recorridos actorales individuales.

Unidad V: *Precisión y organicidad.*

Estímulos externos y motivaciones internas.

Mundo interno y territorio externo: precisión y organicidad.

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

Composiciones simples de escenas.

4 BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

La presente bibliografía se ofrecerá como primer abordaje a los estudios teóricos sobre la problemática de la actuación y la formación del actor/actriz. El criterio de selección de la misma recupera autores que han reflexionado sobre la práctica particular y concreta de la

---

³ 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. Es decir, por ejemplo, al avanzar sobre nociones como *precisión y organicidad*, nos invitará a revisar las nociones de *entrenamiento actoral previo*.

actuación, o que realizan relatos de experiencias personales que dan cuenta de una preocupación y una búsqueda sobre la formación y el trabajo del actor, o que presentan respuestas a dilemas fundamentales de la actuación. Además, se ofrecerán materiales de revistas especializadas o entrevistas a referentes, con reflexiones que exponen desafíos y conceptualizaciones significativas elaboradas a partir de las propias experiencias, recorridos y prácticas de los hacedores.

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 MARINIS, 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.

OIDA, Yoshi (1997) *El actor invisible*, México, El Milagro.

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

5. 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.

MEYERHOLD, Vsevolod (1998) *Escritos sobre el teatro*, Madrid, Editorial de la Asociación de Directores Teatrales de España,

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.

6 PROPUESTA METODOLÓGICA

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

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

Ahora bien, no se pretende que los estudiantes repitan conceptos aprendidos o extraídos de textos, o escuchados de teatristas, sino que la modalidad de abordaje de los contenidos de la materia propone pensar la problemática de la actuación por medio de la experimentación práctica y su reflexión; es una invitación a relacionar conceptos, experiencias y recorridos posibles que apunten a fundamentar una formación en actuación con eje en el trabajo del cuerpo como presencia integral y en la noción de acción. Esto nos llevará a pensar directamente la formación en actuación, sus necesidades y las problemáticas generales emergentes para un primer acercamiento en este primer año de la carrera. En este sentido, para nosotros es sustancial la importancia de reflexionar constantemente sobre la práctica escénica, el lugar, desempeño y formación sobre la actuación.

Las clases tendrán un carácter práctico-teórico con una división organizativa de los encuentros del siguiente modo:

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

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

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

7 PROPUESTA DE EVALUACION

La cátedra propondrá para la aprobación de la materia, ajustándose a las reglamentaciones vigentes, 4 (cuatro) instancias evaluativas y 1 (uno) final integrador que den cuenta de una asimilación procesual de los contenidos.

Dichas instancias constarán de: experimentación y dominio de problemáticas en ejercicios actorales; presentaciones de escenas; escritos donde se expongan los conceptos fundamentales de los teóricos de referencia.

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

8 REQUISITOS DE APROBACIÓN

Condición Promocional: Asistir al 80% de las clases práctico-teóricas⁴; aprobar el 80% de las instancias evaluativas con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

---

⁴ Considerando que se programan 20 clases (sin contar las instancias evaluativas obligatorias y recuperatorio), para promocionar deberá contar con al menos 16 asistencias a las clases.

Condición Regular: Asistir al 60% de las clases práctico-teóricas⁵; Aprobar el 75% de instancias evaluativas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Condición para rendir Regular:

Considerando que este tipo de materias poseen un fuerte fundamento procesual el/la estudiante que rinda en condición de Regular deberá presentar de manera virtual para la mesa de examen:

- **Escena individual o grupal** (con una duración de entre 6 y 8 minutos la escena individual y una duración entre 8 y 12 minutos la grupal), donde se apliquen a conciencia y de modo pertinente las nociones de actuación abordadas en los contenidos del programa, en las prácticas de la materia y fundamentadas en los textos teóricos propuestos. Las pautas para el trabajo actoral serán las explicitadas durante el cursado.
- **Exposición (oral o escrita) de la bibliografía abordada.** Deberá dar cuenta de un conocimiento pertinente de la bibliografía estudiada y abordada durante el cursado, y su relación con la práctica actoral tanto en el entrenamiento como en la construcción escénica.
- **Defensa oral** de la escena donde se exponga una reflexión pertinente a la propuesta de la materia, al proceso de creación de la escena relacionando lo realizado con el programa de la materia, con los conceptos abordados en la bibliografía propuesta y las devoluciones y observaciones realizadas por docentes en relación a contenidos, metodología y objetivos de la materia durante el cursado.

Condiciones para rendir Libre:

Considerando que este tipo de materias poseen un fuerte fundamento procesual le/s estudiante/s que decidan rendir en condición de Libre deberán realizar al menos una consulta previa a su presentación en mesa de examen que permita comprender y abordar satisfactoriamente lo que se solicita en dicha instancia. Para esas consultas deberá tener presente todo lo que aquí se solicita, conocer el programa de la materia, los enfoques, y los abordajes tanto prácticos como teóricos de referencia.

A tal efecto se solicitará presentar para rendir como libre:

- **Trabajo Escrito.** Le estudiante deberá enviar al correo de los docentes, al menos 5 días hábiles antes de la mesa de examen, un trabajo escrito donde se dé cuenta de una reflexión acorde a lo que plantea el programa de la materia. Los docentes podrán responder solicitando correcciones o consideraciones para la defensa oral del trabajo en la mesa de examen. Será importante argüir una comprensión cabal de la materia (contenidos, objetivos, metodología e implementación, nociones y conceptos) y se deberán plasmar con fundamentos y claridad los criterios utilizados para la realización de la escena, explicitando a su vez, la relación entre la práctica y experimentación para elaborar la escena, la escena realizada, los contenidos de la materia, las nociones y abordajes, y el material bibliográfico propuesto. No se aceptarán escritos que no cumplan con estas pautas. La aprobación de esta instancia será condición para acceder a rendir en mesa de examen.
- **Escena individual** (Con una duración de entre 6 y 8 minutos) **y escena grupal** (con una duración entre 8 y 12 minutos) donde se apliquen a conciencia y de modo pertinente las nociones de actuación abordadas en los contenidos del programa, y fundamentadas tanto en los enfoques de la materia como en las conceptualizaciones teóricas de referencia.
- **Defensa oral de la escena y el trabajo escrito.** Se deberá dar cuenta de una reflexión pertinente a la propuesta de la materia, al proceso de creación de la escena relacionando lo realizado tanto con el programa de la materia, como con la práctica de la actuación y la

---

⁵ Considerando que se programan 20 clases (sin contar las instancias evaluativas obligatorias y recuperatorio), para regularizar deberá contar con al menos 12 asistencias a las clases.

bibliografía de referencia propuesta. En esta instancia el jurado docente realizará preguntas sobre el proceso, la escena, los contenidos y los textos teóricos.

CRONOGRAMA CICLO LECTIVO 2022

*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 construcción actoral.

1	27/28 Mar	Clase presentación	Presentación de la materia, Programa, Contenidos, Desarrollo, Metodología
2	3/4 Abr	Clase práctico-teórica	Inicio de reconocimiento de las problemáticas de actuación a abordar.
3	10/11 Abr	Clase teórica	Conceptos de la práctica de la actuación. Introducción al material bibliográfico obligatorio.
4	17/18 Abr	Clase práctico-reflexiva	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad I)
5	24/25 Abr	Clase práctico-reflexiva	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad I)
6	(1)/2 May	Clase práctico-reflexiva	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad II).
7	8/9 May	Clase práctico-reflexiva	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad II).
8	15/16 May	Clase teórica	Exposición de materiales bibliográficos. Parte 1 del corpus teórico. Borja Ruiz, Feral, Oida, Brook.
	22/23 May	Exámenes	
9	29/30 May	Clase práctica-reflexiva	Apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (Unidad I, II). Experimentación con material escénico: monólogo y uso de nociones.
10	5/6 Jun	Instancia Evaluativa 1°	Apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas. Experimentación escénica: Presentación de boceto de escena individual. Obligatorio.
11	12/13 Jun	Clase teórico-reflexiva	Análisis de bocetos de escena. Observaciones y devoluciones. (Presentación de bocetos de Estud Trabajadores)
	19/20 Jun	Feriado	
12	26/27 Jun	Instancia Evaluativa 2° (Escena y Escrito)	Presentaciones de escena corregida. Presentación de Escrito reflexivo sobre proceso y material bibliográfico abordado. Obligatorio
13	3/4 Jul	Recuperatorio	Presentación de escena corregida de Estud Trabajadores
Receso			
14	7/8 Ago	Clase teórico-reflexiva	Análisis de las escenas finales de 1er cuatrimestre. Observaciones y devoluciones para asimilar avances. (Presentación de Escena de Estud Trabajadores)
15	14/15 Ago	Clase práctico-reflexiva	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad III)
16	(21)/22 Ago	Clase práctico-reflexiva	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad III)
17	28/29 Ago	Clase teórico-reflexiva	Exposición de materiales bibliográficos. Parte 2 del corpus teórico. Serrano, De Marinnis, Barba.
18	4/5 Sep	Clase práctico-reflexiva	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad IV)
19	11/12 Sep	Clase práctico-reflexiva	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad IV)
20	18/19 Sep	Clase práctico-reflexiva	Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad V)
	25/26 Sep	Exámenes	
21	2/3 Oct	Clase práctico-reflexiva	Trabajos prácticos sobre nociones de actuación. Hacia la composición de escena con recursos actorales experimentados.
22	9/10 Oct	Instancia Evaluativa 3°	Apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas. Presentaciones de boceto 1 de escena. Obligatorio
23	(16)/ 17 Oct	Clase teórico-reflexiva	Análisis de bocetos de escena. Observaciones y devoluciones para asimilar

			avances. Presentación de boceto 1 de escena Estudiantes Trabajadores.
24	23/24 Oct	Instancia Evaluativa 4°	Presentaciones de boceto 2 de escena. Obligatorio.
25	30/31 Nov	Clase teórico-reflexiva	Análisis de bocetos de escena. Observaciones y devoluciones para asimilar avances. Presentación de boceto 2 de escena Estudiantes Trabajadores.
26	6/7 Nov	Final integrador (escena y escrito)	Presentación de escena final Presentación de Escrito reflexivo sobre proceso y material bibliográfico abordado. Obligatorio.
27	13/14 Nov	Recuperatorios	Recuperatorio de instancias evaluativas obligatorias a convenir según reglamentación. Presentación de Final Integrador Estudiantes Trabajadores (escena y escrito)

Lic Marcelo Arbach

Universidad Nacional de Córdoba
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 3001 - Actuación I - año 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.