

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023 Departamento Académico de TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO - PROFESORADO DE TEATRO

Plan: 2016

Orientación: Ciclo Básico (1° y 2° Año)

Ciclo de Formación Orientado en Actuación. Ciclo de Formación Orientado en Teatrología. Ciclo de Formación Orientado en Escenotecnia

Área: Actoral

Asignatura: Cuerpo y Movimiento I

Categoría: Teórico-práctico procesual.

Equipo Docente:

Profesor Titular: Adrian Andrada Profesor adjunto: Fabricio Cipolla

Profesora Ayudante de primera: Florencia Gómez

Ayudantes Alumnos: Silvina Canciani

Contactos:adrianandrada@artes.unc.edu.ar, fabriciocipolla@artes.unc.edu.ar,

floreciagomez@artes.unc.edu.ar

Distribución Horaria:

Comisión A Jueves 15:00 a 18:00 Comisión B Jueves 18:30 a 21:30

Horario de consulta: El docente responsable de cada comisión ofrece un espacio de consulta para alumnes una hora antes al dictado regular de clase, con previa coordinación y agenda vía correo electrónico.

PROGRAMA

FUNDAMENTACIÓN

Esta cátedra se define como un espacio curricular del tipo TEÓRICO PRÁCTICO, PROCESUAL, se inscribe en la currícula de la Licenciatura en Teatro y del Profesorado de Teatro y juntamente con las cátedras Actuación I y Voz y lenguaje sonoro I, constituye el bloque de las materias expresivas actorales de la Carrera. De un recorte experiencial tanto desde la práctica como desde el modo de abordar el campo teórico.

Se ocupa de la formación técnica, creativa y expresiva del cuerpo del actor y la actriz en relación a la situación escénica.

Su orientación se ubica en la corriente renovadora que se inicia en el siglo XX por la cual el actor deja de estar al servicio de lo que se dice para pasar a pensarse a sí mismo en un proceso de indagación y reflexión sobre sus posibilidades de movimiento y el potencial expresivo del cuerpo en relación al uso del tiempo y del espacio para construir dramaturgia, sentido y posibilidades narrativas.

A partir del enfoque de pensar el cuerpo como material que sólo se remite a sí mismo con el cual el actor/actriz no ilustra una idea, sino que la realiza y le da autonomía creativa, estética, política y artística, se pretende transmitir, indagar y componer desde la concepción de que el cuerpo es una zona de teatralidad propia.

Trabajaremos los elementos básicos del movimiento: energía, tiempo y espacio, propiciando la toma de conciencia de las posibilidades expresivas del cuerpo, el desarrollo de un training físico propio, y la práctica de distintas formas de improvisación para culminar con la composición de una escena a partir del movimiento, como zona de teatralidad y posibilidad de dramaturgia.

La cátedra además propone instancias de reflexión sobre la propia práctica con el objeto de registrar el recorrido individual, tensionar y conceptualizar en torno a la corporeidad y dar valor al conocimiento que surge del movimiento y la interrelación de los cuerpos.

1- OBJETIVOS

Generales

- Introducir a los y las estudiantes a prácticas de entrenamiento, improvisación y composición escénica a través del cuerpo y el movimiento propio y en relación a les otres.
- Aproximar a los y las estudiantes a nociones, conceptos y reflexiones desde diversos enfoques que permitan pensar la corporeidad y la escena.

Específicos

- Comprender la propia corporeidad
- Manejar los elementos fundamentales del movimiento y su relación con las nociones de espacio y tiempo.
- Desarrollar un training físico propio.
- Construir teatralidad a través del cuerpo.
- Pensar la teoría como campo de conocimiento a partir de la práctica específica.
- Comprender la situación escénica como gesto político ético y estético que traduce una mirada particular del mundo.
- Aproximarse a la problemática del pasaje del entrenamiento y la práctica actoral a la composición escénica.

Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades.

Unidad 1

Entrenamiento Físico

Conciencia corporal y registro propioceptivo

Elementos primarios del estudio del movimiento como lenguaje

Planos

Niveles

Cardinalidad

Velocidades y dinámicas

Unidad 2

Entrenamiento expresivo

Relación cuerpo/ movimiento/ tiempo/ espacio

Formas de locomoción y dinámicas de movimiento como estado actoral.

Espacio total. Espacio parcial.

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

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

Desarrollo de la percepción.

Unidad 3

Entrenamiento escénico

Aproximaciones a la composición escénica

Presencia Escénica y Representación.

Lo singular y lo plural o colectivo como herramienta compositiva.

La experiencia y vínculo del movimiento con otras materialidades compositivas: objetos, vestuarios, luces, música, maquillaje, escenografía, textos.

La teatralidad como concepto para pensar el uso del cuerpo y el movimiento como productor de sentido.

La concatenación, lo fragmentario, lo lineal, estructuras mixtas como operaciones compositivas.

Postulados estéticos, reflexiones sobre la forma y el contenido como generadores de estéticas.

2- Bibliografía obligatoria

- BARBA, Eugenio (2010) La dramaturgia orgánica como nivel de organización (Pp. 53-66) en Quemar la casa. Catálogos, Buenos Aires.
- BAIOCCHI, Maura y Pannek, Wolfgang (2011) Tensión y artes escénicas (Pp. 15-58) y Taanteatro (Pp. 61-64, 79-91, 96-103) en Taanteatro: teatro coreográfico de tensiones, Universidad Nacional de Córdoba y Ediciones El Apuntador, Córdoba, Argentina.
- DAVIS, Flora (2010). La comunicación no verbal. Editorial Alianza.
- FOUCAULT, Michel. (2010). El cuerpo utópico. Las heterotopías. Buenos Aires: Nueva Visión.
- LE BRETON, David. (1990). Antropología del cuerpo y la modernidad. Buenos Aires, Nueva Visión.
- MASSON, Lucrecia (2016) El cuerpo como espacio de disidencia. En: Cuerpo sin patrones. Resistencias desde la geografía desmesurada de la carne. Comp. Nicolás Cuello, Laura Contreras. Buenos Aires: Editorial Madreselva.
- SKLIAR, Carlos (2006) Palabras de la normalidad imágenes de la anormalidad. En: Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen. Buenos Aires: Manantial.

3- Bibliografía Ampliatoria.

- BOURDIEU, Pierre (1986) Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo. En:
  Materiales de sociología crítica. Madrid: Ediciones de la piqueta.
- CITRO, Silvia y ASCHIERI, Patricia (2016) "El cuerpo, modelo para (re)armar: Cartografía de imágenes y experiencias en los consumos urbanos". En: Luis Alberto Quevedo (comp.) La cultura argentina de hoy. Tendencias. Buenos Aires, Siglo XXI.

- DUBATTI, Jorge (2016). Teatro-matriz y teatro liminal: la liminalidad constitutiva del acontecimiento teatral. Cena, (19). https://doi.org/10.22456/2236-3254.65486
- LEHMANN, Hans Thies (1999) "Of post-dramatic Body Images" En Body.con.text. The yearbook of ballet international/ tanz aktuell. Berlín. Traducción: Susana Tambutti
- MATOSO, Elina (2001) El cuerpo territorio de la imagen (Pp. 11-114), Letra Viva, Buenos Aires
- PEREZ CUBAS, Gabriela (2011) Cuerpos con sombra: acerca del entrenamiento corporal del actor. Inst. Nacional del Teatro, Buenos Aires.
- VARLEY, Julia (2010) Piedras de agua: cuaderno de una actriz del Odin Teatret (Pp. 65-99), Inst. Nacional del Teatro, Buenos Aires.

MATERIAL DE VIDEO DE CONSULTA Y ACOMPAÑAMIENTO

Estudio de Biomecánica. Genadi Bogdanov

https://www.youtube.com/watch?v=IECKZkLeYO8&t=52s

Clases de Teatro 2023 Mirá la Primera Clase con Carlos Evaristo

https://www.youtube.com/watch?v=Ir8RmIcu4i4

O Teatro acontece no Corpo

https://www.youtube.com/watch?v=RfH-qrNBau0

Physical Training at Odin Teatret, 1972
 https://www.youtube.com/watch?v=s8dj4awiMJY&t=244s

4- METODOLOGÍA

La cátedra Cuerpo y Movimiento I, ofrece un tipo de cursado 100 % presencial y experiencial, donde el recorrido a realizar por les alumnes estará atravesado de comienzo a fin, por dos vectores que funcionan sinérgicamente y de manera dialógica:

La relación teoría/práctica, práctica/ teoría.

La reflexión y registro del propio proceso de agenciamiento de estos contenidos.

Apostando a la práctica como eje fundamental del trabajo y produciendo desde esta, una zona de experiencia que construya conocimiento del sistema escénico, desde el cuerpo y

el movimiento a través de diferentes ejercicios, algunos más relacionados con el propio entrenamiento, otros con prácticas grupales y otros a partir de la improvisación como modus operandis sobre los materiales creativos, el propio y el de los compañeros y las compañeras.

En la medida que los tiempos de cursado lo permitan, será una propuesta permanente la reflexión y la puesta en común de la experiencia, rondas de debate, ejercicios de escritura, entrega de informes de registro y otras, serán una producción de contenido y posibilidad para los y las docentes y ayudantes de alumno/as o adscripto/as si los hubiera de acompañar procesos individuales.

Finalmente entonces puede sintetizarse la metodología de la cátedra Cuerpo y Movimiento I, como un dispositivo móvil y de construcción permanente a partir de lo emergente, el diálogo entre lo individual y lo plural, el cuerpo como lugar de exposición y el registro y archivo de la experiencia, como una trama que irá dando forma al recorrido y aprendizaje de cada alumne.

5 Evaluación:

Las instancias evaluativas se piensan como parte del proceso de aprendizaje. Se proponen como momentos donde cada estudiante pueda poner en juego de manera personalizada los contenidos brindados por la cátedra. En torno a las producciones, más que esperar un resultado acertado o erróneo, las instancias evaluativas se proponen como una reflexión para cada quien, entre pares y entre estudiantes y docentes, donde se intentará problematizar acerca de la práctica, identificar hallazgos, dificultades y retroalimentar los procesos. Las instancias evaluativas presentan distintas modalidades y focalizaciones con la finalidad de poder poner en juego capacidades y recursos varios en distintos momentos del proceso.

Instancias Evaluativas:

<u>1 Instancia evaluativa: Taller de corporalidades.</u> Consta de la asistencia obligatoria y participación en clases con modalidad taller que proponen prácticas y reflexiones en torno de la corporalidad. Las fechas de estos encuentros están definidas en el cronograma del presente programa. (Por su carácter vivencial y procesual, esta instancia no se puede recuperar)

2 Instancia evaluativa: Partitura de movimiento individual. Cada estudiante confeccionará y presentará una secuencia de movimientos partiturizados a partir de ciertas nociones y/u operaciones técnico-expresivas abordadas en clase. Esta instancia se propone para que el/la estudiante pueda condensar los recursos explorados en una producción escénica propia, que tendrá una extensión entre 4 y 7 minutos aproximadamente. Se observará la capacidad de operar variaciones en relación a direcciones y planos del espacio, variaciones rítmicas y en las dinámicas de movimiento, capacidad de fijación, repetición y de actualización de la secuencia.

<u>3 Instancia evaluativa: Informe</u>. Se pedirá la elaboración de un trabajo escrito u oral (individual o grupal) que pueda dar cuenta de las relaciones entre los materiales teóricos ofrecidos por la cátedra y la vivencia personal del/la estudiante. El docente a cargo de cada comisión elaborará una consigna particular en la que establecerá criterios específicos. Así mismo se tendrá en cuenta la capacidad de poner en tensión la propia experiencia con los materiales teóricos ofrecidos y la capacidad de ajustarse a los formatos solicitados.

Instancia evaluativa integradora final: La emergencia de teatralidad a partir de lo relacional. Se trata de la presentación de una escena grupal que se construirá a partir de lo explorado en clases y en ensayos de cada grupo donde se pondrá el foco en la puesta en relación del cuerpo con otros cuerpos, el espacio, objetos, vestuario, etc. Se pondrán en juego las capacidades de escucha del cuerpo en relación a un Otro y la posibilidad de poetizar desde allí. Se espera que en cada grupo se puedan identificar los desafíos, problemáticas, hallazgos que surgen al poner el cuerpo en una relación

de escucha y circulación de afectos. Además, se espera que puedan reflexionar a partir de la puesta en escena, sobre el cuerpo como zona donde emerge la teatralidad.

Es importante aclarar que los y las estudiantes solo podrán recuperar una de las instancias evaluativas y que solo podrán optar por la 2 o la 3, la instancia evaluativa N°1 es de carácter presencial y la instancia de evaluación integradora, no puede recuperarse.

Es condición obligatoria que esta es de manera grupal, no puede ser rendida de manera individual y si bien el equipo de cátedra y de acuerdo a cada caso en particular colaborará con la logística para ayudar a conseguir un grupo, es responsabilidad de los y las estudiantes, garantizar esta situación en la cual de presentarse con compañeres de otra cátedra o ámbito, sólo él o ella será evaluado.

El trabajo integrador final, en su carácter de producción grupal, desprende una calificación compartida, no obstante la nota final es individual y tiene en cuenta el proceso realizado a lo largo de la cátedra.

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

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

- Aprobar el 80 % de las instancias evaluativas considerando de mayor jerarquía la instancia evaluadora final con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio de 7(siete) . El 20% restante no es promediable ni por inasistencia ni por aplazo
- Asistir como mínimo al 80% de las clases. Teniendo en cuenta que alumno/as trabajadore/as o con familiar a cargo (previa justificación legitimada) podrá ampliar su límite de inasistencias a un 35%.

 El alumno/a tendrá derecho a recuperar por lo menos el 25% de las evaluaciones.

Será considerado alumno/a regular quien apruebe el 75% de las instancias evaluativas con calificación igual o mayor a 4 (cuatro), pudiendo recuperar al menos una instancia evaluativa. El 25% restante no es promediable ni por inasistencia ni por aplazo. El mínimo de asistencias es del 60%.

En cuanto a los alumno/as libres, las condiciones que deberán cumplir serán las siguientes: Solicitar una entrevista con el equipo cátedra que deberá tener como máximo un mes de antelación a la fecha del examen. En dicha entrevista se le darán indicaciones específicas acerca de los requisitos que deberá cumplimentar. - 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. - El análisis de una obra teatral que esté en cartelera o que pueda ser vista en alguna plataforma escénica virtual y en la cual se ponga en plano de análisis, los elementos compositivos trabajados por la cátedra. - 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/a y no siendo el carácter de los otro/as 4 el de alumno/a en situación de examen.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene.

Se recomienda la asistencia con ropa cómoda para el trabajo corporal. Se sugiere contar con un kit personal de higiene (Toalla, jabón, botella con agua, etc). En algunos casos el equipo docente podrá solicitar materiales específicos para trabajar en clases (Por ejemplo una colchoneta o manta).

Se recomienda tener especial cuidado con el uso de objetos personales como aros, collares, anillos, que puedan dañar al cuerpo al engancharse en una ropa o directamente sobre el cuerpo de un/a compañero/a. Sugerimos quitarlos al comienzo de la clase.

5- Cronograma tentativo

	Clases a dictar	Contenidos / actividades
MES 03/23	Clase 1 (30/03)	Presentación de cátedra y programa.
Mes 04/23	Clase 2 (13/04)	Prácticas corporales: Conciencia corporal y registro propioceptivo. Entrenamiento Físico para la escena
	Clase 3 (20/04)	Prácticas corporales: Conciencia corporal y registro propioceptivo. Entrenamiento Físico para la escena
	Clase 4(27/04	Prácticas corporales: Conciencia corporal y registro propioceptivo. Entrenamiento Físico para la escena
Mes 05/23	Clase 5(4/05)	Prácticas corporales. Entrenamiento Físico y expresivo para la escena. Elementos básicos del movimiento: tiempo espacio y energía
	Clase 6 (11/05)	Prácticas corporales. Entrenamiento Físico y expresivo para la escena. Elementos básicos del movimiento: tiempo espacio y energía
	Clase 7 (18/05)	Prácticas corporales. Entrenamiento Físico y expresivo para la escena. Elementos básicos del movimiento: tiempo espacio y energía
Mes 06/23	Clase 8 (1/06)	Clase taller de corporalidades (de carácter evaluativo con asistencia obligatoria)
	Clase 9 (8/06)	Clase taller de corporalidades (de carácter evaluativo con asistencia obligatoria)
	Clase 10 (15/06)	Cierre taller de corporalidades
	Clase 11 (22/06)	Prácticas corporales orientadas a la elaboración de la IE2
	Clase 12 (29/06)	Prácticas corporales orientadas a la elaboración de la IE2

RECESO INVERNAL

RECESO INVERNAL		
		Contenidos y actividades
MES 08/23	10/08	Presentación de Instancia Evaluativa 2: Secuencia individual
	Clase 16 (17/08)	Presentación de Instancia Evaluativa 2: Secuencia Individual
	Clase 17 (24/08)	Prácticas corporales focalizando en la emergencia de teatralidad a partir de lo relacional
	Clase 18 (31/08)	Prácticas corporales focalizando en la emergencia de teatralidad a partir de lo relacional
Mes 09/23	Clase 21 (07/09)	Prácticas corporales focalizando en la emergencia de teatralidad a partir de lo relacional
	Clase 22 (14/09)	Prácticas corporales focalizando en la emergencia de teatralidad a partir de lo relacional
	Clase 23 (28/09)	Prácticas corporales focalizando en la emergencia de teatralidad a partir de lo relacional
Mes 10/23	Clase 24 (5/10)	Prácticas corporales focalizando en la emergencia de teatralidad a partir de lo relacional (orientado a la elaboración de la IE3)
	Clase 25 (12/10)	Prácticas corporales focalizando en la emergencia de teatralidad a partir de lo relacional(orientado a la elaboración de la IE3)
	Clase 26 (19/10)	Instancia Evaluativa 3: Presentación grupal
	Clase 27 (26/10)	Instancia Evaluativa 3: Presentación grupal
Mes 11/23	Clase 28 (2/11)	Clase de cierre
	Clase 29 (9/11)	Recuperatorios

Clase 30 (16/11) Firma de libretas

FIN DE LA CURSADA

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

Hoja Adicional de Firmas Informe Gráfico

Referencia: 3002 - Cuerpo y Movimiento I - año 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.