

Universidad
Nacional
de Córdoba

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: Teatrológica - Actoral - Escenotecnia

Asignatura: TALLER DE COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA I

Categoría: Teórico-práctico procesual

Equipo Docente:

Profesor Adjunta a cargo: Ana Eloísa Ruiz. anaruiz@un.edu.ar

Profesora Asistente: Jazmín Sequeira. jazminsequeira@unc.edu.ar

Profesor Asistente: Facundo Dominguez. facundodominguez@unc.edu.ar

Profesores adscriptos:

Rodrigo José Angelone

Ayudantes Alumnos:

María Florencia Illanes

Adrián Dante Velazquez

Violeta Silva Almeida

Belén Jaimes

Distribución Horaria:

Miércoles de 16.30hs a 21hs

Jueves de 8.30 a 14hs.

Atención de estudiantes: miércoles de 15.30 a 16.30h y jueves de 14.30 a 1530hs

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación/ Categorización de la materia.

En la Cátedra Taller de Composición y Producción Escénica I se trabajará entendiendo el arte teatral como un acto performativo lo que implica valorar su dimensión en tanto acontecimiento. Desarrollar un saber que proviene de los cuerpos y se expresa en y a través de ellos. La propuesta radica en trabajar la potencialidad del cuerpo, su diferencia y singularidad pero entendiendo también que se produce y constituye en y con otros cuerpos y materialidades. Implica entender la dramaturgia escénica como un conjunto de signos que operan simultáneamente.

Se llevará adelante una evaluación de modalidad teórico-práctico PROCESUAL desarrollando en cada instancia los contenidos planteados en las distintas unidades.

Los encuentros tendrán un carácter experimental promoviendo el saber que se produce en y desde el acontecimiento. Se llevará adelante una experimentación desde principios compositivos específicos y técnicas actorales concretas que apuntarán a la visualización de la escena abordada desde distintas problemáticas surgidas del tratamiento de las diferentes dimensiones del hecho teatral. Se arribará a situaciones teatrales en las cuales se desarrollará una profundización, tanto de las líneas de sentido emergentes como de problemáticas teatrales encontradas durante el proceso de trabajo.

Se pondrán en juego distintas configuraciones espaciales, temporales y de acción que generen particulares formas de producir acontecimientos.

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

2- Objetivos:

- Reconocer y desarrollar la capacidad de generar teatralidad desde el trabajo actoral.
- Incorporar y desarrollar distintas estrategias de composición.
- Reconocer en la improvisación un elemento posible de ordenamiento dramático.
- Dimensionar la potencia de las distintas materialidades de la escena.
- Realizar una práctica escénica que articule una propuesta grupal en la que se pongan en juego aspectos compositivos y de escritura creativa.
- Adquirir elementos críticos para el análisis del trabajo llevado adelante en las diferentes etapas del proceso.

Universidad
Nacional
de Córdoba

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades.

Unidad Nº 1

Cuerpo- Presencia- Acción- Gestualidad- .

Despliegues dinámicos del cuerpo. Direccionalidad. Proyección en el espacio. La acción como acontecimiento. Incidencia y potencia del mirar, estar, proyectar, condensar. Gestualidad. Afectación. Comportamiento. Percepción individual y grupal. Sintonía. Movimientos sincrónicos. La discontinuidad. Trabajo dual. Resonancia.

La improvisación como estrategia compositiva: A partir del movimiento. Como encuentro de materialidades. Como sinónimo de variación.

BIBLIOGRAFÍA

BARBA, EUGENIO “Dramaturgia Escénica”. Principios de dirección escénica”. Recopilación de Ceballos, Edgar Grupo Editorial Gaceta S.A.

BARBA, EUGENIO. “Quemar la casa. Orígenes de un director.” Editorial Catálogos 2010.

BONTA PABLO “Intérprete y Acción” Cuadernos del picadero. Ediciones INT. 2004.

HANG, BÁRBARA – MUÑOZ, AGUSTINA “El tiempo es lo único que tenemos. Actualidad de las artes performativas. Caja Negra. 2019.

NANCY, JEAN LUC. “Dar Piel”.Trashumante 2016.

SERRES MICHEL, “Variaciones sobre el cuerpo”. Fondo de Cultura Económica. 2011.

VALENZUELA JOSÉ LUIS. “Robert “Bob Wilson. La locomotora dentro del fantasma. Atuel, 2004.

Unidad Nº 2

Principios compositivos. Estrategias de ruptura. Dramaturgia grupal.

Modificación en la temporalidad de la acción (acelerar, ralentar o detener ciertas acciones). Incorporación de desplazamientos o cambios de direcciones/Diseño y organización de los cuerpos en el espacio. Aplicación de la ley de semejanza (contagio). La repetición. Desarrollo de acciones en coro. Desarrollo de acciones en cannon. Modificación de la relación proxémica.

Re direccionamiento de la/s mirada/s. Ruptura de una secuencia lógica de acciones (modificación en la relación causa-efecto/acción–reacción; modificación del orden lógico de una acción; repetición de una acción). Reducción o ampliación de una acción. Modificación en la intensidad de una acción. Identificación de roles/figuras.

BIBLIOGRAFÍA

BARBA, EUGENIO. Un Amuleto hecho de memoria.

FONTANA, JUAN CARLOS. “Cuando el cuerpo es el mensaje” Revista Cuadernos del ‘Picadero. Nº3 Instituto Nacional del Teatro. 2004

BOURRIAUD, NICOLÁS. “Radicante”. Adriana Hidalgo editora. 2018.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Unidad N°3.

Concepciones espaciales. La mirada del espectador.

Espacio/s cartografías de lo cotidiano. Territorio teatral. Percepción.

El espacio como elemento inicial de composición. Poéticas de la imagen. Afectos y Efectos sobre las provocaciones de las cosas. Perspectivas de la mirada. Despliegue de diseños espaciales. Configuración y diseño de la acción en el espacio. Configuración de las distintas materialidades y su organización en el espacio. Espacio: escénico, Dramático, Escenográfico. Despliegue de diseños espaciales. Rol-lugar del espectador. Concepción poética.

BIBLIOGRAFÍA

BREIER GASTÓN, "La escena presente" Editorial infinito Buenos Aires 2012

FONTANA, JUAN CARLOS "El espacio como totalidad" Entrevista a Rubén Szuchmacher.

Cuadernos del Picadero. Cuaderno N°4 INT. Diciembre 2004

CANTENA, ALBERTO "La organización del vacío" Entrevista a Gastón Breyer. Cuadernos del Picadero. Cuaderno N°4 INT. Diciembre 2004.

RANCIERE, JACQUES "El espectador emancipado" Ediciones Manantial S.R.L, 2010.

Unidad N°4 Producción escénica.

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

BIBLIOGRAFÍA

LEON FEDERICO. "Registros" Adriana hidalgo editora. Buenos Aires, 2005.

VERONESE DANIEL "Cuerpo de prueba I" Editorial ATUEL Buenos Aires 2005.

CRUZ, ALEJANDRO "Discursos que producen ficción sin representación" Entrevista a Alejandro Catalán. Cuadernos del Picadero. Cuaderno N°3 INT. Diciembre 2007.

TOPORKOV VLADIMIR "Trazo y fijación por acciones físicas Principios de dirección escénica".Recopilación de Ceballos, Edgar Grupo Editorial Gaceta S.A.

Unidad N°5

Proceso creativo. Producción Escénica.

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

BIBLIOGRAFÍA

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

Bibliografía Ampliatoria

CEBALLOS, EDGAR Principios de dirección escénica. Grupo Editorial Gaceta S.A.

NAUGRETTE, CATHERINE. Estética del teatro. Ediciones artes del sur.2004.

PAVIS, PATRICE. Diccionario de Teatro. Paidós. Barcelona 1990

STANISLAVSKI, CONSTANTÍN. Manual del actor. Editorial Diana. 1960.

VALENZUELA, JOSÉ LUIS. Antropología teatral y acciones físicas. INT. Colección. El país teatral. Serie de estudios teatrales. 1999

ARTAUD, ANTONÍN. El teatro y su doble. Ediciones. Retórico. Julio 2002

UBERSFELD ANNE. La escuela del espectador (59-73)

Propuesta metodológica:

En este espacio curricular teórico-práctico procesual se abordará la modalidad de encuentro-taller: desde un trabajo de búsqueda individual y grupal se pondrán en práctica los contenidos teórico -prácticos planteados en el programa y se realizarán observaciones derivadas de la experiencia. Se trabajará a partir de principios compositivos que pondrán en tensión dinámicas del orden corporal, espacial y temporal.

Se realizarán propuestas que faciliten el trabajo colaborativo, el acceso directo a la producción de cada integrante, la lectura de textos teóricos y de producción creativa, la realización de escenas individuales y grupales

Se identificarán particulares propuestas para organizar la escena y/o núcleos temáticos derivados de las diferentes producciones presentadas durante el año. Se elaborarán de manera simultánea producciones escritas que den cuenta del proceso de trabajo.

Se trabajará con la modalidad de ensayo atendiendo las modificaciones teatrales pertinentes. Se acordarán roles operativos de producción y se planificará el tiempo en relación a la muestra final. Se realizará una muestra final a público.

Evaluación:

Primer cuatrimestre:

Instancia evaluativa N°1. Tema: Recorrido, acción y gestualidad. Improvisación. Presentación de a dos estudiantes.

Instancia evaluativa N°2 Tema: Estrategias compositivas. Sintonía. Diseño general de acciones. Repetición y variación. Gestualidad individual y resonancia grupal. Se trabajará sobre

Universidad
Nacional
de Córdoba

secuencias y situaciones teatrales surgidas del trabajo de improvisación aplicando los contenidos de esta unidad. Presentación de manera grupal.

Instancia evaluativa N°3 tema: propuestas escénicas creadas desde la disposición de los cuerpos en el espacio. Principios compositivos. Temporalidad proyección y ruptura. Se trabajará aplicando los principios compositivos observando su incidencia en tanto acontecimiento. Presentación de manera grupal.

Segundo cuatrimestre.

Instancia evaluativa N°4 Presentación escénica grupal. Presentación de diseño de espacio y creación de una escena grupal a partir del dispositivo diseñado mediante una propuesta de instalación práctica. Presentación y Análisis en grupos reducidos.

Instancia evaluativa N°5 Tema: Proceso Creativo. Producción Escénica. Creación de una escena a partir de diferentes principios compositivos y presentación de una propuesta de dramaturgia de la escena a partir del trabajo de Escritura escénica creativa. Requiere además la presentación de un escrito articulando la experiencia práctica y la reflexión teórica.

Instancia integradora final obligatoria N°6. Integración de los contenidos trabajados. Presentación de la Escena grupal final.

CONDICIONES DE CURSADO

Espacios curriculares teórico-prácticos procesuales:

Estudiantes Promocionales: Todo/a estudiante debidamente inscripto/a puede acceder a la condición de estudiante promocional.

Aprobar el 80% de las Instancias Evaluativas considerando de mayor jerarquía la Instancia Integradora Final Obligatoria con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete). El 20% restante no es promediable ni por inasistencia ni por aplazo. Se exige la condición de un mínimo de asistencia a clases que no podrá superar el 80% del total.

Estudiantes Regulares: Todo/a estudiante debidamente inscripto/a puede acceder a la condición de estudiante regular.

Aprobar el 75% de las Instancias Evaluativas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), pudiendo recuperar al menos una instancia evaluativa para acceder a la regularidad. El 25% restante no es promediable ni por inasistencia ni por aplazo. Se exige la condición de un mínimo de asistencia a clases que no podrá superar el 60% del total. La regularidad se extiende por el término de 3 (tres) años a partir de que se deja constancia fehaciente en actas de que el/la estudiante accede a esa condición.

1) Los estudiantes regulares deberán realizar una consulta al menos 15 días antes del examen en la que presenten: una escena de entre 10 y 15 minutos en la que se evidencie el tratamiento de los diferentes temas y contenidos así como también las consignas propuestas de la instancia evaluativa adeudada.

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

- 2) Presentar un trabajo monográfico en el que se reflexione, explique y fundamente el singular tratamiento de los contenidos trabajados y las estrategias compositivas abordadas en la escena.
- 3) Un coloquio final sobre teoría y práctica escénicas, aplicadas al proceso de creación de la escena a presentarse en fecha de examen.

Estudiantes Libres: los/as estudiantes que, estando debidamente inscriptos/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 consistirá en la presentación de una escena y la segunda de carácter oral-escrito.

El estudiante que decida rendir en condición de Libre deberá presentar lo siguiente:

- 1- Deberá Realizar una escena grupal de entre 10 y 15 minutos en la que se evidencie el tratamiento de los diferentes temas y contenidos del programa así como también las consignas propuestas para cada instancia evaluativa.
- 2- Presentar un trabajo monográfico en el que se reflexione, explique y fundamente el singular tratamiento de los contenidos trabajados y las estrategias compositivas abordadas en la escena.
- 3- Un coloquio final sobre teoría y práctica escénicas, aplicadas al proceso de creación de la escena a presentarse en fecha de examen.
- 4- Realizar al menos una consulta previa al examen. El estudiante / la estudiante que decida rendir en condición de libre deberá realizar la consulta mínimo un mes antes del examen para coordinar la presentación de la escena que deberá ser presentada al menos 15 días antes del examen para considerar si está en condiciones de presentarse al turno de examen y realizar el coloquio final.

CRONOGRAMA

Dictado de clases: (asignatura anual) - Incorporar en la plantilla los feriados, prácticos, evaluaciones y recuperatorios.

	Clases a dictar	Contenidos / actividades
MES 03/23	Clase 1 (29 y 30 de marzo)	Presentación de la materia. Práctica escénica de integración y diagnóstico. Primeros acercamientos a las nociones de acción, tiempo, grupalidad, espacialidad.
Mes 04/23	Clase 2 (5 de Abril)	Práctica escénica grupal. Resonancia/ discontinuidades. Dimensiones de la percepción. Conversatorio con lecturas en torno a la dramaturgia de la actuación/de grupo. Improvisaciones.

	Clase 3 (12 y 13 de abril)	Práctica escénica grupal e individual. Zonas escénicas de variación (gradualidad de la energía, intensidad de la mirada, cualidades de la reacción) Gesto/Afectación/movimiento. Lecturas de Ponty/Ranciere y demás autores.
	Clase 4 (19 y 20 de Abril)	Práctica escénica grupal. Recorrido de a dos. Atravesamiento corporal de nociones trabajadas. Observaciones, reflexión conversatorio y registro de trabajos intervenidos.
	Clase 5 (26 y 27 de Abril)	Consignas de la primera Instancia Evaluativa. Introducción a la noción de recorrido escénico. Práctica escénica grupal e individual. Gesto/tempo/Direccionalidad/resonancia/densidad/acción.
Mes 05/23	Clase 6 (3 y 4 de mayo)	INSTANCIA EVALUATIVA N°1. Presentación de dúos. Jornada de presentación de escenas. Reflexión y conversatorio de la experiencia.
	Clase 7 (10 y 11 de mayo)	Práctica escénica grupal sobre principios compositivos. Dimensiones temporales, espaciales y factuales. Textos de Eugenio Barbar y J.L Valenzuela.
	Clase 8 (17 y 18 de Mayo)	Práctica escénica en grupos reducidos. Improvisación y montaje. Repetición de recorridos compartidos. Principios compositivos en “zona de prueba”. Reflexión sobre las formas de aparecer escénicamente y mecanismos de captura.
	(24y 25 de mayo)	EXÁMENES DEL TURNO ESPECIAL DE MAYO
Mes 06/23	Clase 9 (31 de mayo y 1 de junio)	Práctica escénica sobre dimensiones temporales y modos de ruptura. Experiencia en grupos reducidos observación y aprehensión de la “técnica del otro”. Reflexión sobre líneas de sentido. Lectura previa Lang/León/Solnit.
	Clase 10 (7 y 8 de junio)	Práctica escénica en grupos establecidos. Reflexión sobre modos de ensayo. Principios compositivos/grupalidad. Reflexión sobre roles de trabajo en la grupalidad. Textos. Veronese/Cruz.
	Clase 11 (14 y 15 de junio)	Práctica escénica grupal, individual y en grupos establecidos. Principios compositivos. Presentación parcial de los trabajos. Intervenciones en relación a lo observado/transitado.
	Clase 12 (21y 22 de junio)	INSTANCIA EVALUATIVA N°2. Escena y principios compositivos. Presentación de trabajos escénicos grupales. Conversatorio. Trabajo de escritura colectiva de reflexión sobre la práctica en base a lecturas previas.
	Clase 13 (28 y 29 de junio)	RECUPERATORIOS. Presentación de escenas de dúos o grupos. Práctica escénica grupal sobre formas de organización de la escena y sobre formas de escritura desde y para la escena. Reflexión sobre las categorías de secuencia y montaje.
Mes 07/23	Clase 14 (5 y 6 de julio)	Práctica escénica integradora. Improvisaciones, trabajo en grupos reducidos, trabajo colectivo general. Conversatorio y exposición de objetivos a desarrollar en la segunda mitad del año.

Universidad
Nacional
de Córdoba

RECESO INVERNAL

		Contenidos y actividades
MES 08/23	Clase 15 (9 y 10 de Agosto)	Práctica escénica. Experiencias colectivas e individuales. Zonas de observación de la práctica. Disposiciones diferenciadas del espacio. Espacialidad/tempo/resonancia. Entramado y tensión de materialidades escénicas. Principios compositivos. Lecturas previas Breier/Fontana/Bardet.
	Clase 16 (16 y 17 de Agosto)	Práctica escénica grupal en espacios intervenidos con diferentes materialidades y en otros espacios. Espacio/espectador/zonas de actuación/direccionalidad de la mirada. Textos. Irazábal.
	Clase 17 (23 y 24 de Agosto)	Lecturas de textos sobre la expectación y la distribución de lo sensible en la organización del espacio. Lectura en grupos reducidos y posterior exposición/conversatorio. Práctica escénica grupal con intervenciones escenográficas. Elaboración de propuestas grupales de composición y montaje.
	Clase 18 (30 y 31 de Agosto)	INSTANCIA EVALUATIVA N°3. Resonancias, proyecciones y tensiones entre espacio y escena. Presentación grupal de escenas creadas a partir de propuestas escénicas. Observación y conversatorio.
Mes 09/23	Clase 19 (6 y 7 de sep)	Práctica escénica integrada. Modos de abordar los ensayos. Modos de registro. Conversatorio sobre formas de creación y trabajo de la grupalidad. Muestra en grupos reducidos de pautas de trabajo acordadas. Distintxs autores.
	Clase 20 (13 y 14 de sep.)	Trabajo de escritura creativa individual y colectiva. Trabajo sobre las materialidades. Práctica escénica integrada. Improvisaciones grupales
	Clase 21 (20 y 21 de sep)	Práctica escénica integradora. Principios compositivos. Dimensiones de la percepción. Conversatorio y registro escrito individual.
	(27 y 28 de sep.)	Exámenes del turno especial de septiembre
Mes 10/23	Clase 22 (4 y 5 de Oct.)	RECUPERATORIO. Presentación de propuestas escénicas. Conversatorio colectivo. Práctica escénica integrada.
	Clase 23 (11 y 12 de Oct.)	INSTANCIA EVALUATIVA N°4 Presentación y seguimiento de escenas devoluciones particulares y colectivas.
	Clase 24 (18 y 19 de Oct)	Trabajo en grupos de escenas. Conversatorio sobre modos de composición en cada grupo creativo. Lectura previa Ranciere.
	Clase 25 (25 y 26 de Oct.)	Práctica escénica grupal. Experiencias integradoras Diferentes dimensiones de la escena. Análisis y reflexión sobre singularidades de registro y de composición. Presentación parcial de escenas. Ensayos.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Mes 11/23	Clase 26 (1 y 2 de nov.)	INSTANCIA EVALUATIVA N°5 Presentación de escenas y trabajo escrito grupal. Mayor definición de las decisiones compositivas asumidas por cada grupo. Devolución y conversatorio.
	Clase 27 (8 y 9 de nov.)	Recuperatorio: Presentación de escenas y trabajo escrito individual. Práctica escénica integradora. Trabajo en grupos de escenas.
	Clase 28 (15 y 16 de Nov.)	Presentación de escenas con propuestas revisadas en base a lo acordado y observado grupalmente. Ensayo general.
	21 y 22 de Noviembre	INSTANCIA EVALUATIVA FINAL. Muestra a público. Presentación Final de escenas.

FIN DE LA CURSADA

Lic. Ana E. Ruiz

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

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 3005 - Taller de Composición y Producción Escénica I - año 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.