

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Departamento Académico: Teatro

Carrera/s: Licenciatura en Teatro-Profesorado de Teatro PLAN 2016

Asignatura: ACTUACIÓN II

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

Área: Actoral

Categoría: Teórico-Práctico Procesual

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Rodrigo Cuesta (rodrigocuesta@artes.unc.edu.ar)

Prof. Asistente: Natalia Degenaro (nataliadegenaro@artes.unc.edu.ar)

- Ayudantes Alumnos y Adscriptes:

-Ayudantes Alumnos: /Aldana Berger / Nicolás Cuestas / Valentina Gentile / Ana Sofía Rodríguez / Juan Pablo Navarro / Mauro Railef / Sara Salazar

-Adscriptes: Gonzalo Parejas / Candelaria Saldaño Vicente / Ignacio Tamagno

Distribución Horaria

Régimen Anual-

Turno único-Cátedra única: miércoles de 11hs. a 14hs.

Consultas: miércoles de 14hs a 15hs. / lunes de 16hs. a 17hs.

Introducción

«Pero, ¿puede existir el teatro sin actores? No conozco ningún ejemplo de esto (...). ¿Puede el teatro existir sin el público? Por lo menos se necesita un espectador para lograr una representación. (...) De esta manera podemos definir el teatro como lo que 'sucede entre el espectador y el actor'.»

Jerzy Grotowsky

El presente programa propone una introducción al trabajo del actor como fenómeno creativo colectivo, lúdico y relacional, en estrecha vinculación con el conjunto de agentes creativos que intervienen en la construcción de un espectáculo teatral y en relación a una mirada fundante: la del público.

Lejos de la impartición de una *técnica actoral* determinada, la Cátedra propone a los alumnos investigar/se en su actoralidad, la propia: descubrir su *poética actoral* particular (su diferencia) así como los distintos entramados en los cuales la misma puede desarrollarse.

Nos proponemos alejarnos de un paradigma modernista de la actuación (por el cual, la actuación es una técnica), para abrir el trabajo de los alumnos hacia la multiplicidad de la actoralidad: las muchas actoralidades posibles, las muchas actuaciones que puedan suceder en relación a diferentes *contextos de actuación* y diferentes *contextos de mirada*.

¿Qué es un actor? ¿A partir de qué y cómo construye escena? ¿Construye escena? ¿Cuáles son sus herramientas de trabajo? ¿Cuál es su propia poética y cómo esta se relaciona con las otras que hacen al tejido de creadores que componen una obra? ¿Qué es un texto teatral, cómo leerlo, cómo abordarlo, como ponerlo en relación con los otros elementos de la puesta en escena a partir del propio cuerpo/la propia voz multiplicados?

A partir de un abordaje práctico intensivo, el presente programa propone un acercamiento creativo a estos interrogantes, el cual nos permita indagar en la propia poética actoral y el propio devenir escénico a partir de ejercicios, improvisaciones y el trabajo con textos.

Fundamentación

«La relación viene primero, ella precede.»

Gregory Batenson

«Nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede un cuerpo.»

Baruch de Spinoza

Un actor es lo que actúa: no existe un sujeto actoral fijo, constante en el tiempo, sino *una actuación que sucede*. Que sucede en el contexto de un complejo de relaciones: relaciones que hacen al fenómeno teatral (la mirada del espectador) y que hacen a una obra teatral determinada (los elementos y agentes con los que cada obra en particular pone al actor en relación).

¿De dónde trabajar la actoralidad, si todo es relacional, impredecible y contingente? De dos elementos: la acción y la “pauta que conecta” (Batenson) propia de cada actor: su imaginario.

Tomando como eje estos dos elementos, este espacio curricular teórico-práctico procesual propone a los alumnos *entrenar en la acción* y descubrir/trabajar el desarrollo de su propio imaginario, su propio sistema relacional: el cómo particular de cada actor con el que este se relaciona con los diferentes elementos de una puesta en escena (texto, espacio, “código” ...) y con la mirada que lo funda (el espectador, el director).

En este sentido, la cátedra propone a *aprender a actuar, actuando*: poniendo a los actores a suceder como actores, dentro de contextos de actuación: escenas, ejercicios de improvisación, trabajo con textos, acercamientos a la dramaturgia y la dirección, ejercicios físicos, etc. Serie de trabajos que dispongan al actor dentro del *juego de tensiones* que es el fenómeno teatral: tensión con el otro que mira, tensión con el otro que actúa, tensión con los otros elementos de la puesta en escena, tensión con el propio cuerpo/la propia voz, tensión con diferentes códigos de actuación, tensión con las diferentes variables de composición (ritmo, dimensión, fuerza, etc.).

Esto llevará a los actores a descubrirse a sí mismos como *el actor que están siendo* en tensión con *el actor que quieren ser* a partir de la identificación de sus marcas identitarias actorales por medio del despliegue consciente y reflexivo de su propio imaginario, su propia poética actoral. Esto les permitirá ser cada vez más auto-conscientes del potencial

de su actoralidad, abiertos a diferentes contextos de actuación y capaces de tomar decisiones como sujetos artísticos.

Objetivos

Generales:

- Promover el desarrollo de la actoralidad específica de cada alumno, mediante el descubrimiento y puesta en marcha de su imaginario y su capacidad de acción en el contexto de lo teatral (una mirada).
- Entrenar la capacidad creativa de los alumnos/actores desde un abordaje relacional respecto a los demás agentes y elementos que intervienen en la construcción del fenómeno teatral.

Específicos:

- Abordar la actuación, problematizando sobre los distintos componentes de la escena.
- Incorporar una dinámica de trabajo en la que se potencien e identifiquen las capacidades creativas de cada integrante del grupo.
- Conocer el propio potencial creador-expresivo disfrutando del proceso de su exploración e investigación.
- Desarrollar un entrenamiento específico individual y grupal, que cree en el alumno una propia disciplina de trabajo, y que atienda, también, al consecuente abordaje de la escena.
- Trabajar los conceptos de acción, partitura, dramaturgia y dirección.
- Incorporar la metodología de la improvisación como método de construcción de sentido.

- A partir de textos teatrales e hipótesis de escena, potenciar aspectos teatrales atendiendo las dinámicas de espacio, tiempo, personajes u otros.

Contenidos

Unidad I: *El cuerpo-metáfora*

- Reconocimiento de la potencialidad creadora del cuerpo. Impulso y contra-impulso. Fuerza y nivel de respuesta.
- Dinámicas espaciales.
- Acción y proyección de la acción.
- Coordinación y disociación en el trabajo grupal.
- Concentración y atención.
- Conciencia y regulación de la energía, su consecuencia en el otro.
- Interacción con dispositivos escenográficos.
- La voz, su cadencia, cualidad. Denotación y connotación.
- La gestualidad.

Unidad II: *La acción como herramienta.*

- Mecanismos grupales de coordinación de distintos ritmos y frecuencias
- Silencio corporal. Pausa. Acciones paralelas. Simultaneidad.
- Coreografías. Figura y fondo.
- Planos y direcciones de la acción en el espacio.

Unidad III: *Devenir actor en contexto de ficción escénica.*

- Improvisación. Reglas de la improvisación. Pautada y libre.
- Roles y personajes.
- Acciones físicas.
- Partitura de acciones físicas.
- Aproximación a la escena.

- Estructura dramática.
- Síntesis de los lineamientos generales de una escena
- El ensayo.

Unidad IV: *Devenir actor en contexto de representación dramática.*

- Análisis textual.
- Discursos de los personajes.
- Universos ficcionales.
- Circunstancias dadas.
- Lo dicho y lo no dicho.
- Lo presentado y lo representado.
- Propuestas estéticas. La mirada del director.

Unidad V: *Devenir actor en contexto de representación dramática II*

- Nociones básicas de dramaturgia
- Nociones básicas de dirección
- El actor y los ensayos
- El actor y los elementos compositivos
- El actor y el director

Bibliografía

La presente bibliografía se ofrecerá como estudios teóricos sobre la problemática de la actuación y la formación del actor, y fomentará la reflexión del quehacer teatral en el alumno. Desde la cátedra se ofrece además alguna bibliografía de lectura no obligatoria. .

BARBA, E. , *La canoa de papel*, Méjico, Grupo editorial Gaceta, 1992

BROOK, P., *El espacio vacío*, Barcelona, Península, 1993

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

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*, Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1993

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

Dramaturgias de Lectura obligatoria para trabajar en clases:

Material de lectura para una posible representación... o no, o sí, o no...

- Calmantes para que tenga** / Rodrigo Cuesta
- Adela está cazando patos** / Maruja Bustamante
- Matar al Otro** / Rodrigo Cuesta
- Mi propia playa** / Agostina Luz López
- La Laguna** / Agostina Luz López
- Bomba, Bomba** / Laura Eva Avelluto
- Inverosímil** / Ariel Dávila
- Vigilante** / Laura Sbdar
- Papá en calzoncillos** / Rodrigo Cuesta
- Navidad Navidad** / Rodrigo Cuesta
- Nunca estuviste tan adorable** / Javier Daulte
- Tantalegría** / Gonzalo Marull
- La Escala Humana** / R. Spregelburd, J. Daulte, A. Tantanian
- Quinotos al rum** / Gonzalo Marull
- EX –que revienten los actores-** / Gabriel Calderón
- Algo de ruido hace** / Romina Paula
- N/NARCO** / Rodrigo Cuesta
- La niña jamón** / Laura Eva Avelluto
- La omisión de la familia Coleman** / Claudio Tolcachir
- El día perfecto** / María Marull
- Mi hijo solo camina un poco más lento** / Ivor Martinić
- Grietas** / Lola Banfi
- UZ el pueblo** / Gabriel Calderón
- Hija Boba** / Maruja Bustamante
- La Calderilla** / Rodrigo Cuesta

Bibliografía de lectura sugerida o complementaria:

ARROJO Víctor, El Director teatral ¿es o se hace?, Instituto Nacional del Teatro 2015

BACHELARD Gastón “La poética del espacio”

CEBALLOS Edgar, Principios de dirección escénica, México-1992

NACHMANOVITCH Stephen “Free Play-La improvisación en la vida y en el arte”

PAVLOVSKY Eduardo “Espacio y Creatividad”

“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

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 y a la empatía que el conjunto de individualidades, que es el grupo, logre construir con el programa.

Este espacio curricular **teórico-práctico procesual** se dictará en clases teórico-prácticas y estarán estructuradas generalmente en tres instancias:

Una **primera etapa** que incluye, en un comienzo, una *previa* para que el cuerpo del estudiante se predisponga al trabajo en clase y su imaginario se active dentro del contexto particular de la misma. Se coordina la ejercitación en miras de cumplir ciertos objetivos ya decididos para esa jornada en particular y concertando el trabajo expresivo-imaginativo.

Una **segunda etapa** en la cual los alumnos deben aplicar lo trabajado en la *previa* a la creación de una escena a partir de determinadas *coordenadas de acción* (“materiales”, por ejemplo: disociación texto-acción; “ficciones”, por ejemplo: una improvisación; “de representación dramática”, por ejemplo: puesta en marcha de un texto teatral).

Una **tercera etapa**, de cierre de clase, en la que se reflexionará sobre lo trabajado, con el propósito de activar el pensamiento creativo y analítico de los alumnos sobre su propia actoralidad y el suceder de lo escénico. Esto trae consigo ineludiblemente una reformulación enriquecedora de lo presentado y trabajado en la clase.

Propuesta de Evaluación

Se propone desde la cátedra diferentes instancias de evaluaciones. Se evaluarán los recorridos que el/la estudiante irá desarrollando a lo largo del cursado, evaluando el proceso paulatino. Para las evaluaciones se tendrán en cuenta 5 (cinco) Instancias Evaluativas y una Instancia Integradora Final Obligatoria. Los/las estudiantes tendrán derecho a recuperar las instancias evaluativas sin perder la condición de cursado, ya sea por inasistencia o aplazo. Se podrá recuperar también la Instancia Integradora Final Obligatoria. 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 las problemáticas en la formación del actor.

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

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.

Estudiantes Libres: el/la estudiante que, estando debidamente inscripto/a en el año académico y decida inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de libres, deberá presentar lo siguiente:

- 1) Conformación de un equipo de trabajo compuesto por dos integrantes como mínimo, con la mitad más uno de alumnos del Departamento de Teatro a partir de tres integrantes.
- 2) Presentación de una escena grupal, con una duración de 15 minutos mínimo a 20 minutos máximo, que incluya diálogos y un monólogo para cada estudiante que rinda en esta condición. Una propuesta de diseño espacial, partitura de

acciones, utilización de objetos, vestuario. Debe estar referida a los contenidos del programa y a las consignas de las Instancias Evaluativas transitadas en clase: método de acciones físicas, trabajo sobre textos de autor, etc.

- 3) Deberá presentar una Carpeta / Informe sobre el proceso de construcción, creación y puesta en escena y en la cual se explicita la relación de la escena con las unidades de la materia y se relacione con el material bibliográfico propuesto por la cátedra.
- 4) Un coloquio final sobre teoría y práctica escénicas, aplicadas a su proceso de escena presentado.
- 5) Debe realizar al menos una consulta previa al examen. El estudiante que decida rendir en condición de libre deberá presentar la escena en la mesa de examen inmediata anterior a la que decide presentarse, previo aviso a los docentes a los fines organizativos.

Para la escena, carpeta/informe y coloquio deberá:

- a) Considerar los temas y contenidos del programa trabajados en clases y las consignas dadas para las Instancias Evaluativas de presentaciones de escenas;
- b) Dar cuenta de un reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones actorales trabajadas en la defensa y exposición de los modos y los criterios de composición de las escenas;
- c) Relacionar lo trabajado prácticamente con los textos teóricos propuestos por la cátedra.

Requisitos y disposiciones sobre seguridad e higiene

Cabe destacar que algunas clases cuentan con una energía física particular, y la masividad de los estudiantes nos obliga a extremar las precauciones y el cuidado de los alumnos en el espacio, y del espacio en sí.

CRONOGRAMA ACTUACIÓN II – AÑO 2023

	Fecha		Actividad
1	22 de marzo	Clase presentación / Clase práctica	Presentación de la materia: docentes a cargo, adscriptos y ayudantes alumnos / Presentación de Programa – Desarrollo- Metodología/ Contenidos / Clase Diagnóstico
2	29 de marzo	Clase práctico-teórica	Acerca del Entrenamiento /Potencialidad creadora del cuerpo / Dinámicas Espaciales / Acción y proyección de la acción (Unidad I) /
3	5 de abril	Clase práctico-teórica <i>Dictado de la Instancia Evaluativa N°1 (escrito)</i>	Acerca del Entrenamiento /Reconocimiento de las problemáticas de actuación / La voz, cadencia, cualidad / Denotación y connotación (Unidad I) /) Dictado de la Instancia Evaluativa N°1 (Escrito-Análisis y Reflexión sobre lectura libro Grotowski y actividades realizadas en clase, en grupos (Unidad I)
4	12 de abril	Clase práctico-teórica	Entrenamiento / Clase dividida en dos grupos / reconocimiento, del espacio y del otro sin el sentido de la vista /
5	19 de abril	Clase práctico-teórica	Entrenamiento / Clase dividida en dos grupos / reconocimiento, del espacio y del otro/ Atención, Concentración / Ejercicios de percepción
6	26 de abril	Clase práctico-teórica / <i>Entrega de la Instancia Evaluativa N°1 (escrito)</i>	Mecanismos grupales de coordinación de distintos ritmos y frecuencias/ Acciones paralelas-simultaneidad/ problemáticas de actuación (Unidad I, II) Proyectando a la segunda actividad evaluativa.
7	3 de mayo	Clase práctico-teórica <i>Recuperatorio Entrega de la Instancia Evaluativa N°1 (escrito)</i>	Concentración y atención/ / Coreografías. Figura y fondo (Unidad I, II). Acercamiento a la improvisación.
8	10 de mayo	Clase práctico-teórica	Improvisación. Reglas de la improvisación. Pautada y libre. /Roles y personajes. (Unidad II) /
9	17 de mayo	Clase práctico-teórica	Acciones físicas/ Partitura de acciones físicas/ Aproximación a la escena/ Estructura dramática. (Unidad II) /
---	24 de mayo	-----	Exámenes del Turno especial de mayo

10	31 de mayo	Clase práctico-teórica. <i>Dictado de la Instancia Evaluativa N°2 (escena)</i>	Acciones físicas/ Partitura de acciones físicas/ Aproximación a la escena/ Estructura dramática (Unidad II) / Dictado de la Instancia Evaluativa N°2- Acciones físicas y texto. Didascalia de acciones en una cocina/
11	07 de junio	Clase práctico-teórica <i>Dictado de la Instancia Evaluativa N°3 (escrito)</i>	Reconocimiento y apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas y a trabajar en esta nueva Instancia de Evaluación. (Unidad III) / Disociación Texto y Acciones Físicas / Presentación Preliminar de Instancia Evaluativa N°2 (Unidad III)
12	14 de junio	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Instancia Evaluativa N°2 (Unidad III) / Disociación Texto y Acciones Físicas /
13	21 de junio	Clase práctico-teórica	Presentación Preliminar de Instancia Evaluativa N°2 (Unidad III) / Disociación Texto y Acciones Físicas /
14	28 de junio	Clase práctico-teórica <i>Entrega Instancia Evaluativa N°2 (escena) y N°3 (escrito)</i>	Presentación de escenas (Instancia Evaluativa N°2) y entrega de informes (Instancia Evaluativa N°3) Cierre del primer Cuatrimestre. Análisis y Debate
15	05 de julio	Clase práctico-teórica <i>Entrega Instancia Evaluativa N°2 (escena) y N°3(escrito)</i>	Presentación de escenas (Instancia Evaluativa N°2 y entrega de informes. (Instancia Evaluativa N°3) Cierre del Primer Cuatrimestre. Análisis y debate

Receso Invernal

16	09 de agosto	Clase práctico-teórica <i>Recuperatorio de las Instancias Evaluativas N°2 (escena) y N°3 (escrito)</i>	Clase Recuperatorios/ Entrenamiento puesta a punto nueva etapa/ Primer acercamiento a la actividad evaluativa final
17	16 de agosto	Clase práctico-teórica <i>Dictado de Instancia Evaluativa N°4 (escena)</i>	Clase Audiovisual. Acercamiento al video Clip. Dictado de Trabajo Video Clip (Instancia Evaluativa N°4). División de grupos.
18	23 de agosto	Clase práctico-teórica <i>/ Dictado de Instancia Evaluativa N°5 (escena) e Integradora Final Obligatoria</i>	Universos Ficcionales / Lo dicho y lo no dicho / Lo presentado y lo representado / Actuación de Escenas (Unidad IV) Muestra/Presentación de Bocetos Video Clip-
19	30 de agosto	Clase práctico-teórica <i>Instancia Evaluativa N°4 (escena)</i>	Presentación Final de Instancia Evaluativa N°4
20	06 de septiembre	Clase práctico-teórica <i>Recuperatorio Instancia Evaluativa N°4 (escena)</i>	Comienzo de trabajo con el Texto-Análisis Textual (Unidad IV) Trabajo de Dramaturgia-compartida.

Universidad
Nacional
de Córdoba

21	13 de septiembre	Clase práctico-teórica	Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V) El actor y los ensayos) Elección de textos a trabajar. Primeros acercamientos. Lecturas grupales. Movimientos generales en la escena.
22	20 de septiembre	Clase práctico-teórica	Nociones de Dramaturgia / Actuación /Dirección (Unidad V) El actor y el director
--	27 de septiembre	-----	Exámenes del turno especial de septiembre.
23	04 de octubre	Clase práctica-teórica	Presentación Preliminar Instancia Integradora Final Obligatoria / Escenas-texto-actuación-dirección-puesta en escena /
24	11 de octubre	Clase práctica-teórica	Presentación Preliminar Instancia Integradora Final Obligatoria / Escenas-texto-actuación-dirección-puesta en escena /
25	18 de octubre	Clase práctica-teórica	Presentación Preliminar Instancia Integradora Final Obligatoria / Escenas-texto-actuación-dirección-puesta en escena /
26	25 de octubre	Clase práctica-teórica <i>Evaluativa Final</i>	Presentación Instancia Integradora Final Obligatoria y Entrega de Instancia Evaluativa N°5-
27	01 de noviembre	Clase práctica-teórica <i>Evaluativa Final Obligatoria</i>	Presentación Instancia Integradora Final Obligatoria y Entrega de Instancia Evaluativa N°5-
28	08 de noviembre	Clase práctica-teórica <i>Evaluativa Final Obligatoria</i>	Recuperatorios y revisiones generales de la materia.
29	15 de noviembre	Clase Final	Cierre de la materia / Firma de libretas

Lic. Rodrigo Cuesta

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

**Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico**

Número:

Referencia: 3009 - Actuación II - año 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.