

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023 DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO

Carrera/s: Licenciatura en Teatro; Plan: 2016: Orientación en Actuación, Teatrológica y Escenotécnica;
Categoría: Teórico-práctico procesual

Asignatura: TALLER DE COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA III

Equipo Docente: Prof. Titular: Marcelo Arbach; Prof. Adscripto Nahuel Maldonado; Ayudantes
Alumnos: Agustín Ortíz; Tomás Musso; Valentina Gentile; Barbara Bojanich.

Distribución Horaria: Viernes de 11.30 a 16.30 hs.

Horario de Consultas: Viernes 11 hs previo acuerdo por correo-e: marcelo.arbach@unc.edu.ar;

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

PROGRAMA

1- Fundamentación:

El *Taller de Composición y producción escénica III* está diseñado en el tercer año de la carrera en Teatro, momento en que los estudiantes seleccionan el área de su orientación (Actoral, Escenotécnica o Teatrológica) y propone como eje principal la conformación de grupos de producción de un hecho teatral que abordarán la creación de escenas a partir de un texto teatral clásico e indagando en estéticas y poéticas particulares reflejo de sus propias inquietudes y acuerdos grupales, y de sus reflexiones como creadores.

Esta materia forma parte del Área de Producción de la carrera de Teatro que está conformada por los Talleres de Composición y Producción Escénica, en los cuales, “confluyen los estudiantes de las tres orientaciones con el objetivo de resolver y reflexionar en torno a diversas problemáticas de la producción espectacular, sus métodos de construcción, trabajo en equipo, producción y recepción” (Plan de estudios 2016).

En el presente plan de estudios de la carrera de Teatro las materias con modalidad de “Taller” están presentadas como espacios que priorizan el hacer teatral, tomando como eje la experimentación y producción escénica.

Es en este sentido que el tránsito por esta materia se fundamentará en la experiencia sobre la práctica de creación de escenas apuntando a reconocer la generación de criterios compositivos propuestos, abordados, discutidos y acordados grupalmente. Para ello se propondrán, como disparadores y motivo de trabajo, textos teatrales clásicos a ser adaptados, reescritos, condensados o reelaborados en función del trabajo que el grupo proponga sobre la escena.

Asimismo, esta práctica escénica, será puesta en relación con las ideas, experiencias, conclusiones y conceptos abordados por los grandes referentes del teatro contemporáneo en relación a la puesta en escena, la creación de lenguajes escénicos, el trabajo grupal en la creación escénica, la producción del hecho teatral, y problemáticas emergentes a la construcción y producción escénica.

Algunas de las preguntas fundamentales que movilizarán el trabajo serán: ¿Dónde reside el deseo, tanto personal como grupal, de trabajo sobre el material seleccionado? ¿Cómo generar en la actualidad nuevos lenguajes escénicos a partir del trabajo sobre un texto teatral clásico? ¿Qué tiene de particular ese material para decirnos hoy? ¿Qué impronta personal y singular aportará cada integrante de un grupo para lograr un lenguaje particular a ese nuevo material? ¿Cuáles serán los fundamentos y características generales de la nueva propuesta? ¿Qué tipo de actuación se requerirá para llevar a buen puerto el material en cuestión? ¿Qué idea particular de puesta en escena elabora cada grupo? ¿Cómo dialogarán todos los materiales escénicos conjugados y entrelazados para la creación de dicha escena? ¿Cómo se relaciona y dialoga este nuevo material

con las ideas y conceptos de los referentes del teatro contemporáneo? ¿Qué elaboración conceptual y conclusiones permite la experiencia en esta materia?

2- **Objetivos**

Objetivos generales:

- Conformar un grupo de producción para el trabajo de creación de escenas a partir de un texto teatral clásico.
- Aplicar e integrar saberes, prácticas y habilidades aprendidas en la totalidad de las materias cursadas, atendiendo a las diferentes problemáticas surgidas del trabajo grupal sobre la construcción de una escena a partir de un material teatral clásico.
- Presentar a público una producción teatral que responda a la propuesta de la cátedra.

Objetivos Particulares:

- Asumir un rol en el grupo de producción y cumplir las tareas pertinentes en relación al área de especialidad elegida por los estudiantes para la creación de escenas.
- Indagar y experimentar sobre el trabajo de creación de escenas a partir del material textual elegido como disparador.
- Resolver los problemas de dinámicas grupales, cronogramas de trabajo, ensayos, definición de criterios, etc.; para llevar a buen término la producción final del hecho teatral.
- Ejercitarse en la búsqueda, experimentación y apropiación de herramientas tanto para la construcción de diferentes escenas, como para la generación de un lenguaje escénico particular.
- Desarrollar la práctica de reflexión y elaboraciones conceptuales tanto sobre el propio hacer como el de los compañeros, como sobre las problemáticas teatrales experimentadas a partir de los motivos de trabajo propuestos por la cátedra.

3- **Núcleos temáticos**

I. La escena del texto

Movimientos estéticos de finales del siglo XIX y del siglo XX en el teatro.

Contextos de producción.

Del texto a la escena: problemáticas de composición escénica a partir de un texto.

Abordajes de textos teatrales clásicos: Adaptación; re-escritura; re-elaboración; versión.

Relación y diálogo entre texto original/disparador - nueva propuesta.

II. Trabajo grupal para composición y producción escénica

El trabajo colectivo en teatro.

Conformación y coordinación de grupos de producción de un hecho teatral.

Roles, puesta en práctica y funcionamiento.

Búsquedas, acuerdos y propuesta de criterios compositivos grupales.

III. Experimentación para la producción escénica

Experimentación sobre disparadores emergentes del material original.

Aportes, discusión y acuerdos grupales de criterios compositivos para la experimentación.

Del diseño a su ejecución: problemáticas de la práctica para la composición escénica grupal.

Laboratorio de búsqueda, prueba, ensayo y presentación.

IV. Hacia la creación de escenas

Abordaje de la creación de escenas a partir del material experimentado.

Abordaje de la actuación y su relación con todos los materiales escénicos para la puesta en escena.

Creación de escena y creación de lenguaje escénico.

Trabajo sobre la actuación; sobre el espacio, materia y tiempo; sobre el discurso.

Aspectos visuales, plásticos y escenotécnicos.

V. Hacia la presentación

Problemáticas emergentes en los ensayos finales.

Ensayos avanzados: ajustes, corrección, repetición.

Presentación final: presentación de escena y recepción del público.

*Cabe destacar que los contenidos de las unidades se exponen durante el año de manera espiralada ya que, en la modalidad de taller, la mayoría de las nociones no son lineales, sino que están presentes permanentemente en distintos niveles de complejidad.

4- Bibliografía obligatoria

Bibliografía sugerida para el trabajo de experimentación, búsqueda y práctica sobre la creación de escenas en el taller, la definición de roles en los grupos de trabajo, los estudios de movimientos estéticos del teatro, etc.:

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.

A.A.V.V. (2016) *La adaptación teatral*; Cuadernos de Picadero Número 30, 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.

(A partir de inquietudes emergentes en base a los materiales de trabajo – obras de teatro clásicas – seleccionados se sugerirá otra bibliografía pertinente, entrevistas a directores y directoras referentes, etc.)

5- Propuesta metodológica:

Atendiendo al trayecto del grupo de estudiantes en particular, a las coyunturas actuales y a los usos, costumbres y acuerdos intercátedras del tercer año de la carrera, se propondrán una serie de textos teatrales clásicos como motivo de trabajo para la conformación de grupos y la creación de escenas.

Este material de trabajo responderá a movimientos estéticos de finales del siglo XIX en adelante donde se comienza a sistematizar y definir el rol del director como la persona encargada de coordinar y velar por la coherencia del espectáculo, la generación de criterios para la puesta en escena, el diálogo entre materialidades escénicas y la importancia de la formación del actor/actriz/actuante; es decir, todo lo que tiene que ver con la coherencia de la puesta en escena.

En la modalidad de taller de la materia, y apuntando a una fuerte práctica sobre la experimentación en la creación de escenas y la posterior reflexión para ajustes, correcciones o afianzamientos, se conformarán grupos de producción donde cada integrante ocupe un rol pertinente al trayecto seleccionado para su formación: actoral, teatrológico o escenotécnico.

Primeramente, se presentará el material de trabajo para el estudio sobre los contextos de producción (sociales, políticos, estéticos, etc.) necesarios para su comprensión cabal y así poder conformar los diferentes grupos de producción en base a intereses comunes y con roles definidos entre sus participantes.

Durante el primer cuatrimestre los grupos conformados irán presentando avances experimentales sobre el material y recibirán preguntas, observaciones y devoluciones tanto de los integrantes de la cátedra como de sus compañeros con el objetivo de, o bien redireccionar, o bien afianzar el proceso de experimentación; como así también de entrenarse en la elaboración de preguntas que definan posibles criterios compositivos fundamentados.

En esta etapa será de suma importancia comprender que el trabajo sobre el material es más complejo que la mera tarea de “montar el texto propuesto por el autor”. Es por esta razón que decimos que no hay un texto al cual ser “fiel”, sino que se propone un material de trabajo para realizar la práctica de creación grupal de escenas.

En el segundo cuatrimestre los grupos deberán ir definiendo una posible escena final a ser mostrada a público. Atendiendo a las características del grupo de estudiantes y la totalidad de grupos conformados, oportunamente se definirá la modalidad de la presentación final de las escenas logradas.

Los estudiantes deberán atender a una asistencia regular a los encuentros ya que, al ser un Taller, la materia requiere presencia, presentación de trabajos, participación en observación de trabajos de compañeros, participación en devoluciones, elaboraciones conceptuales, etc.; es decir, una presencia activa en cada una de las instancias del proceso de aprendizaje que se propone en el recorrido por esta materia.

6- Evaluación:

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

Al ser una materia de Taller (*“espacios que priorizan el hacer teatral, tomando como eje la experimentación y la producción escénica”*, Plan de estudios 2016), se considerará de suma importancia el proceso completo de trabajo durante todo el año: a) el trabajo práctico y experimental de las clases; b) las reflexiones sobre la práctica teatral; c) el trabajo en grupos en

roles definidos; d) las presentaciones de escenas pertinentes; e) La exposición y fundamentación del proceso creativo, los criterios compositivos, la toma de decisiones y los objetivos de los distintos ensayos y presentaciones; e) la participación en observaciones y devoluciones a escenas de compañeros y compañeras; f) la elaboración conceptual en trabajos escritos sobre las problemáticas del proceso creativo y las estrategias para alcanzar los objetivos propuestos; g) las conclusiones finales de todo el proceso y las presentaciones a público.

La materia propondrá la realización de 5 (cinco) instancias evaluativas que consistirán fundamentalmente en la presentación de escenas en base al material propuesto, y trabajos escritos conceptuales que den cuenta de todo el proceso creativo (diagnósticos, presentaciones, objetivos, correcciones, reflexiones, conclusiones); y un final integrador consistente en la presentación final a público y la elaboración de un escrito que dé cuenta de las conclusiones finales.

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

Condición Promocional: Asistir al 80% de las clases¹; aprobar el 80% de las instancias evaluativas con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Condición Regular: Asistir al 60% de las clases²; Aprobar el 75% de instancias evaluativas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Examen para Regulares:

Considerando que este tipo de materias de taller poseen un fuerte fundamento procesual y que los estudiantes en condición de Regular no ha alcanzado el promedio necesario para la promoción se acordará con el docente de la materia la modalidad de examen atendiendo a alguna/s o todas de las siguientes instancias:

- **Producción escénica grupal** con una duración de 15 minutos, considerando lo abordado por la materia; y participando en un rol pertinente al área de la carrera elegida por el estudiante y donde se evidencien los resultados de los criterios compositivos acordados y abordados por el grupo y fundamentados tanto en los enfoques y prácticas experimentadas durante el cursado de la materia, como en las conceptualizaciones teóricas de referencia.
- **Trabajo escrito** enviado por correo-e con al menos 5 días de antelación a la mesa de examen, donde se dé cuenta de todo lo solicitado en las pautas explicitadas durante el cursado de la materia y una reflexión pertinente y en relación con el programa, la metodología y la bibliografía propuesta. Los docentes podrán responder solicitando correcciones, aclaraciones, desarrollo o consideraciones para la defensa oral del trabajo en la mesa de examen.
- **Defensa oral** de la escena y/o el escrito presentados donde se dé cuenta de 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 y la bibliografía propuesta. Para ello deberá dar cuenta de un conocimiento cabal del programa de la materia y del material bibliográfico ofrecido y relacionarlo pertinentemente con la escena realizada. En esta instancia los docentes podrán realizar preguntas sobre el proceso, la escena, los contenidos y los textos teóricos.

Condiciones para rendir Libre:

¹ Considerando que se programan 22 clases (sin contar el final integrador y recuperatorio), para promocionar deberá contar con al menos 17,5 asistencias a las clases.

² Considerando que se programan 22 clases (sin contar el final integrador y recuperatorio), para regularizar deberá contar con al menos 13 asistencias a las clases.

Considerando que este tipo de materias poseen un fuerte fundamento procesual les estudiantes 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:** Luego de la/s consulta/s previa/s pertinentes y con al menos 5 días hábiles de antelación a la mesa de examen, les estudiantes deberán enviar al correo de los docentes, un trabajo escrito donde se dé cuenta de una reflexión acorde a lo que plantea el programa de la materia. Se espera un escrito de exposición y reflexión pertinente, con su rigurosidad académica, logrando exponer conceptos, sistematizar la reflexión sobre el proceso creativo y compositivo, y generando conclusiones oportunas. Se deben tener en cuenta las pautas para los escritos que entrega la materia y pueden encontrar en aula virtual o solicitar al docente. Si el trabajo cumple con los requisitos necesarios para aprobar la instancia de examen, los docentes podrán responder con observaciones y 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 escena realizada, los contenidos de la materia, las nociones y abordajes, y el material bibliográfico propuesto. Será muy importante que se tenga en cuenta tanto las consignas dadas para los trabajos escritos como el programa, enfoque y bibliografía de la materia. (En caso de presentar un trabajo escrito grupal deberán justificarlo, y deberá ser claro el aporte que realiza cada integrante del grupo a dicho trabajo)
- **Producción escénica grupal** con una duración máxima de 15 minutos, considerando lo abordado por la materia y especificado en el programa; participando en un rol pertinente al área de la carrera elegida por les estudiantes y donde se evidencien los resultados de los criterios compositivos acordados y abordados por el grupo en el trabajo escénico y fundamentados tanto en los enfoques y prácticas experimentadas durante el cursado de la materia, como en las conceptualizaciones teóricas de referencia..
- **Defensa oral de la escena y el trabajo escrito. Defensa oral** de la escena y el escrito presentados donde se dé cuenta de 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 y la bibliografía propuesta. Para ello deberá dar cuenta de un conocimiento cabal del programa de la materia y del material bibliográfico ofrecido y relacionarlo pertinentemente con la escena realizada. En esta instancia el jurado docente podrá realizar preguntas sobre el proceso, la escena, los contenidos y los textos teóricos.

CRONOGRAMA 2023:

*La modalidad de trabajo taller de la materia implica una participación activa de les estudiantes en las clases, presentaciones de escenas, trabajo grupal, etc.

	24 Mar	Feriado	
1	31 Mar	Clase presentación	Presentación de la materia (Programa, Contenidos, Desarrollo, Metodología)
	7 Abr	Feriado	
2	14 Abr	Clase práctico-teórica	Prácticas experimentales de abordajes escénicos: poner el cuerpo. Presentación del material de trabajo. Dinámicas de conformación de grupos de producción.
3	21 Abr	Clase reflexivo-teórica	Referentes invitados: Gonzalo Marull expone “Adaptación, versión y reescritura”. El texto como disparador.
4	28 Abr	Clase práctica-teórica	Prácticas experimentales de abordajes escénicos: poner el cuerpo.

			Presentación de material de trabajo: las obras clásicas.
5	5 May	Clase práctica de taller	Hacia la conformación de grupos de producción. Actividad grupal.
6	12 May	Clase práctica de taller	Conformación de grupos de trabajo. Acercamiento práctico al trabajo escénico grupal.
7	19 May	Clase práctica de taller	Primeros acercamientos al material de trabajo: disparadores de búsquedas y creación. Exposición material bibliográfico.
	26 May	Feriado	
8	2 Jun	Instancia evaluativa N°1	Presentación I de avance experimental del material para realización de escenas y Devoluciones. Grupos A.
9	9 Jun	Instancia evaluativa N°1	Presentación I de avance experimental del material para realización de escenas y Devoluciones. Grupos B.
10	16 Jun	Clase práctica-reflexiva	Análisis de devoluciones, observaciones y procesos de experimentación escénica.
11	30 jul	Instancia evaluativa N°2	Presentación II de avance experimental del material para realización de escenas y Devoluciones. Grupos A.
12	7 Jul	Instancia evaluativa N°2	Presentación II de avance experimental del material para realización de escenas y Devoluciones. Grupos B.
Receso invernal			
13	11 Ago	Clase práctica	Trabajo de taller sobre el uso dramático de la voz en la escena. Docente invitada a confirmar.
14	18 Ago	Clase práctico-teórica	Exposición y ejercitación sobre problemáticas emergentes de la composición escénica. Acuerdos grupales sobre criterios compositivos.
15	25 Ago	Clase práctico-teórica	Abordaje y reconocimiento de criterios generales para la puesta en escena del material. Pautas para el trabajo escrito final integrador. Presentación de propuestas de escenas para la producción de la escena final. Grupos A y B.
16	1 Sep	Instancia evaluativa N°3	Presentación III de propuesta de etapa experimentación y búsqueda escénica hacia la producción de la escena final. Grupos A.
17	8 Sep	Instancia evaluativa N°3	Presentación III de propuesta de etapa experimentación y búsqueda escénica hacia la producción de la escena final. Grupos B.
18	15 Sep	Clase práctica-reflexiva	Análisis de devoluciones, observaciones y procesos de experimentación escénica. Trabajo sobre las reflexiones que produce el proceso de creación escénica.
	22 Sep	Mesas exámenes	
19	29 Sep	Instancia evaluativa N°4	Presentación de escena final y Devoluciones. Grupos A. Avances del Trabajo escrito
20	6 Oct	Instancia evaluativa N°4	Presentación de escena final y Devoluciones. Grupos B. Avances del Trabajo escrito
	13 Oct	Feriado	
21	20 Oct	Instancia evaluativa N°5	Presentación de escena final y Devoluciones. Grupos A.
22	27 Oct	Instancia evaluativa N°5	Presentación de escena final y Devoluciones. Grupos B.
23	3 Nov	Final integrador	Presentación final de escena para la realización de la Muestra final Grupos A
24	10 Nov	Final integrador	Presentación final de escena para la realización de la Muestra final Grupos B
25	17 Nov	Recuperatorios / Cierre	Posibilidad de recuperatorios sobre trabajo escénico y trabajo reflexivo en los escritos. / Entrega del escrito final. / Cierre del proceso anual de trabajo. / Acuerdos para la Muestra Final /
27,28,29 Nov		Muestra final a público	Les estudiantes que aspiren a la promoción deberán estar presentes y participar de modo activo en la muestra final.

Lic Marcelo Arbach

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

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: 3023 - Taller de Composición y Producción Escénica III - año 2023

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.