

unc

artes
académica

departamento
teatro

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024

Departamento Académico de TEATRO

CARRERA: Licenciatura en Teatro

PLAN 2016

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

ÁREA: De Actuación
De Teatrología
De Escenotecnia

ASIGNATURA: Seminario DRAMATURGIA EXPERIMENTAL

CATEGORÍA: Teórico-práctico procesual

EQUIPO DOCENTE:

Profesor Titular: Rodrigo Cuesta (rodrigo.cuesta@unc.edu.ar)

DISTRIBUCIÓN HORARIA:

Régimen Cuatrimestral (Segundo Cuatrimestre)

Turno único: martes de 14hs. a 17hs.

Consultas: lunes de 13:30 hs. a 14:30 hs / miércoles de 14hs a 15hs.

PROGRAMA

*“Es claro que en esta especie de quimera que es la de formar artistas,
los maestros tenemos -por lo menos- tres clases de discípulos:
aquéllos a los que realmente formamos, realizamos,
comprometiendo nuestro esfuerzo con su fe;
ésos otros a los que nunca podremos realizar por más que nos esforcemos;
y finalmente aquéllos que uno no realiza, sino que se realizan con uno,
sin esfuerzo, y lo harían exactamente igual con cualquier otro maestro,
porque no necesitan en realidad que se los
moldee, sino que se los des-molde”
Mauricio Kartun*

Introducción

Imaginemos la siguiente situación: Último mes de invierno, ya casi llega la primavera, el olor está en el aire...y en las ganas. Primer día de clases, al frente del aula, de espaldas a un pizarrón, tiza en mano derecha, control remoto del proyector en la

unc

artes
académica

departamento
teatro

izquierda: el profesor. Gorrita y pantalón camuflado para intentar acercarse, aunque sea visualmente a la edad de los jovencísimos alumnos que miran desorientados y con cara de poco amables a esta persona que ya conocen de memoria, (y que pretende nuevamente darles clases y ya van... ¿Clases de qué esta vez? ¿Qué más cree que nos puede enseñar?) Bueno, volvamos, parado delante de ellos, gorrita repito, un día martes en un horario en el que deberían estar durmiendo la siesta, casi al final de cursado de una carrera universitaria que ni saben para qué la estudian, en fin... Así y todo, la primera pregunta aparece y es lanzada como una flecha:

¿Qué es la dramaturgia?

Silencio, bostezos, ruidos de panza, un teléfono celular que intenta ser apagado sin conseguirlo, “Hola má, estoy en clases” se escucha medio bajito. Nadie se anima a hablar. “Después te llamo” se escucha a lo lejos. El profesor insiste,

¿Qué es la dramaturgia?

(Pausa)

¿Nada? ¿Nadie? ¿No pueden hablar? ¡¿No aprendieron nada en cuatro-cinco años?! Hacen lo mismo que en la pandemia que no encendían las cámaras, se victimiza, se enoja, agarra sus cosas, tira la tiza al piso, la pisa, y ya a punto de salir y ya en la puerta, surgen casi a los gritos innumerables respuestas “contar, narrar, escribir, diseñar, no se vaya profe, quedesé, etc., etc., etc.” Todas dichas casi de pie, intentando llevar nuevamente al escritorio al pobre profesor que por dentro sonrío. Los alumnos ya casi están hablando solos. (Pausa) Ahora, más calmado, y respirando, conversa con ellos, junto a ellos, intentando arrojar una primera respuesta que tal vez sea “el pretender diseñar y conducir una historia de acuerdo con algunos elementos específicos”. Así, buscando “juntos” respuestas sobre esta pregunta, van abriendo “juntos” pequeños munditos en la imaginación, e intentando una manera de componer y de escribir, particular y propia. Así, les dice, se desarrollarán estas clases, descubriendo la escritura “juntos”.

Fundamentación

La dramaturgia pertenece al género literario, cuyas obras consisten en dramas teatrales, o sea, en representaciones de situaciones ficticias mediante personajes,

unc

artes
académica

departamento
teatro

acciones y diálogos, en principio para ser puestos en escena en un teatro, pero cabe aclarar que ese no es el objetivo principal de este seminario.

El presente programa propone una introducción y experimentación al trabajo de la dramaturgia. ¿Qué se puede enseñar en un corto seminario? ¿Desde donde se trabajará la dramaturgia? Desde la cátedra se ofrece una investigación y experimentación de la dramaturgia, encontrando un lugar de prueba y error, proponiendo a los estudiantes investigar/se en su propia manera de acercarse a la escritura. Se propone a los estudiantes clases intensas de entrenamiento de escritura, acompañado con herramientas y técnicas para acercarse a la dramaturgia y descubrir el dramaturgx que desean ser.

Esta asignatura entonces, intenta Reflexionar, Problematizar, Reconocer y Transitar el trabajo de la dramaturgia y su rol en el hecho teatral y en los diferentes procesos de composición escénica y de investigación.

Teniendo en cuenta que en la carrera Licenciatura en Teatro la asignatura Dramaturgia está enmarcada en el Área Teatrológica (según Plan 2016), el presente Seminario, brinda la posibilidad de que alumnos de todas las áreas puedan acercarse a experimentar la dramaturgia y construir lenguaje quizás, desde su propia especificidad.

Objetivos

- Generales

- Indagar en el mundo de la escritura en general y teatral en particular
- Posibilitar que el alumno experimente proyectos de composición dramática brindando algunas herramientas útiles para su ejecución
- Intentar encontrar una voz propia, particular y de autoría.

-Específicos

- Impulsar la lectura de textos dramáticos
- Abrir un espacio de creación y reflexión sobre el trabajo del dramaturgx / alumnx
- Intentar reconocer posibles poéticas o estéticas propias del alumnado

Contenidos

Unidad 1- La entrega del yo

Quien soy

unc

artes
académica

departamento
teatro

Ejercitaciones de Autoficción

Trabajos de escritura a partir de fotos personales y objetos especiales

Acercamiento al monólogo y personaje

Bibliografía obligatoria

Blanco Sergio, Autoficción-una ingeniería del yo (2018) .Punto de vista Editores.

Casas Ana, La Autoficción. Reflexiones teóricas. (2012) Arco Libros. España.

Céspedes Marcia, La entrega del yo. Teatro Sur. Chile

Cesped, Marcia. La guerra del hierro. Obra de Teatro

Danan, Joseph (2012). ¿Qué es la dramaturgia? Y otros ensayos. Paso de gato. México.

García Barrientos, José-Luis, Autoficción y teatro (Cuestiones teóricas)

Unidad 2 – El Monólogo y El Diálogo

Ejercitaciones estilo Listas

Características del monólogo

Primera, Segunda. Tercera persona

Dialogo dos y tres personajes

Dialogo rítmico. Dialogo conversado. Lo escondido en un diálogo.

Personaje. Características. Lo que está en juego.

Bibliografía obligatoria

Barba, Eugenio-Apuntes sobre dramaturgia. Nexo.

Sanchis Sinisterra, José (2012). Narraturgia, dramaturgia de textos narrativos. Paso de gato. México.

Tossi, Mauricio, Autoficción y Dramaturgia del actor, El Cuaderno

Unidad 3-Didascalias y Estructuras

Formatos de didascalias.

Algunas Estructuras. Escritura a partir de estructura

La mirada sensible: Punctum, Enunciación y Fuera de cuadro

Bibliografía obligatoria

Barthes, Roland (2020). La cámara lúcida. Ediciones Paidós. Barcelona.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Unidad 4- La Escena

Características de una escena

Composición de escena

El diálogo y el monólogo en la escena

Escena didascálica

Bibliografía obligatoria

Arguello Pitt, Cipriano (2015). Dramaturgia de la dirección de escena. Paso de Gato. México.

Sanchis Sinisterra, José (2017). Prohibido escribir obras maestras. Ñaque Editora. España.

-BIBLIOGRAFÍA DE LECTURA SUGERIDA

Algunas Obras de Teatro sugeridas para lecturas:

Belbel, Sergi, La Sangre

Blanco Sergio, La ira de Narciso.

Bustamante, Maruja. Potencia Gutierrez y otros textos. (2021) Blatt & Ríos

Franca Rame o Darío Fo, Ocho Monólogos de Teatro,

Harcha Cortés, Ana. Perro seguida de Lulú.

Stevenson Bordeu, Isidora Hilda Peña

Zeller, Florian , El Padre

-PROPUESTA METODOLÓGICA

En primera instancia, es importante aclarar que, si bien los temas están ordenados en unidades 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 Seminario se plantea como un taller de experimentación, permitiendo a los estudiantes concretizar, hacer visible, la escritura dramática. Se propone entonces una serie de ejercicios para que los estudiantes *sucedan* como dramaturgos:

unc

artes
académica

departamento
teatro

monólogos, diálogos, escenas a partir de imágenes o de sonido, entre otros. El docente y la asignatura lo acompañarán a comprobar resultados, probar los conocimientos adquiridos, intuitivos y de improvisación.

La materia se dictará en clases teórico-prácticas y estarán estructuradas generalmente en **cuatro instancias o etapas**:

Una **primera etapa** que incluye, en un comienzo, una *previa* para que el cuerpo del estudiante se predisponga al trabajo en clase. Generalmente se coordina la ejercitación para comenzar a escribir y una encuesta para que su imaginario se active.

Una **segunda etapa** en la cual los alumnos deben escribir siguiendo las diferentes consignas propuestas por el docente, con determinados propósitos: una escena diálogo, un monólogo, una escena compuesta solo por didascalias, etc.

Una **tercera etapa** que consiste en lecturas grupales de lo escrito ya sea en el aula o trabajos realizados para la clase.

Una **cuarta 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 forma de acercarse a la dramaturgia. Esto trae consigo ineludiblemente una reformulación enriquecedora de lo presentado, trabajado y leído 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 2 (dos) 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 dramaturg.

unc

artes
académica

departamento
teatro

-CONDICIONES DE CURSADO

Espacios curriculares teórico-prácticos procesuales:

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

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.

Examen condición regular: el alumno deberá presentar sus trabajos para

consulta razonablemente antes de la fecha de examen. No se permitirán los

exámenes sin consulta previa.

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) Biografía de tres personajes.
- 2) Tres monólogos de esos tres diferentes personajes. Cada monólogo será de carilla y media mínimo, máximo dos carillas.
- 3) Un dialogo entre esos tres personajes que aparecieron en los monólogos. La escena

deberá tener al menos cuatro carillas y cinco como máximo.

4) Una escena escrita únicamente por didascalias de acción en la cual participen los tres personajes antes mencionados. Dos carillas.

4) Carpeta / Informe sobre el proceso de construcción, creación y puesta en escena y se explicita la relación de las escenas escritas con las unidades de la materia y se relacione con el material bibliográfico propuesto por la cátedra.

5) Una entrevista final sobre teoría y práctica dramaturgica, aplicadas a su proceso.

6) Deben realizar al menos una consulta previa al examen. El estudiante que decida rendir en condición de libre deberá presentar las escenas en la mesa de examen inmediata anterior a la que decide presentarse, previo aviso a los docentes a los fines organizativos.

-REQUISITOS Y DISPOSICIONES SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE

Algunas clases exigen 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 Seminario DRAMATURGIA EXPERIMENTAL- AÑO 2024

	Fecha	Clase	Actividad
1	13 de agosto	<i>Clase suspendida</i>	Paro Docente. Cambio de actividad.
2	20 de agosto	<i>Clase teórico-práctica. -Armar el Drive y Grupo Whatsaap de Seminario Dramaturgia Experimental 2024. -Dictado de material para la próxima clase.</i>	Presentación del Seminario. Metodología. Encuesta y Calentamiento. Primeros acercamientos a la escritura. La entrega del yo. Ejercicios dirigidos y cercanos a la Autoficción. Lectura de lo producido en clases
3	27 de agosto	<i>Clase-Mesa de invitados</i>	Resumen clase anterior. Encuesta y Calentamiento. La entrega del yo. Ejercicios a partir de fotos y objetos. Lectura de lo producido en clase.
4	3 de septiembre	<i>Clase teórico-práctica. Dictado Instancia Evaluativa 1</i>	Resumen clase anterior. Encuesta y Calentamiento. Monólogo. Listas. Ejercitaciones destinadas a la construcción de un monólogo. Lectura de lo producido en clase.

unc

artes
académica

departamento
teatro

5	10 de septiembre	<i>Clase teórico-práctica. Dictado Instancia Evaluativa 2</i>	Resumen clase anterior. Encuesta y Calentamiento. Diálogo. Ejercitaciones destinadas a la construcción de un diálogo. Lectura de lo producido en clase.
6	17 de septiembre	<i>Clase teórico-práctica.</i>	Resumen clase anterior. Encuesta y Calentamiento. Personaje. Ejercitaciones destinadas a la construcción de un personaje. Lectura de lo producido en clase.
7	24 de septiembre	Mesa de Examen	Exámenes del turno especial de septiembre
8	1 de octubre	<i>Clase teórico-práctica Dictado Instancia Integradora Final</i>	Resumen clase anterior. Encuesta y Calentamiento. Didascalia, Ejercitaciones destinadas a la construcción de una didascalia. Lectura de lo producido en clase.
9	8 de octubre	<i>Clase teórico-práctica</i>	Lectura, decisiones y puesta en común del material elaborado para la creación de una escena con todos las herramientas trabajadas en clase.
10	15 de octubre	<i>Clase teórico-práctica</i>	-Recuperatorios. Últimos ejercicios de escritura. -Cierre de la materia. Conceptos finales y revisión del trayecto transitado, individual y grupal.

Lic. Rodrigo Cuesta

Agosto 2024