

**Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales**

CARRERA/S:	Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2020
ASIGNATURA:	Teatro: una poética en el cuerpo
DOCENTE:	Julia Augé
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas+ 1 extra áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

Presentación:

Este taller de entrenamiento propone una exploración subjetiva en los procedimientos creativos individuales y grupales que permita a los participantes tender puentes entre los materiales poéticos propios; las técnicas de lo teatral y los procedimientos en permanente transformación de la performance contemporánea. El diseño curricular está fundamentado en la necesidad de otorgarle al proceso creativo de vocación corporal un encuadre fértil para el desarrollo y aprehensión de estrategias para las prácticas artísticas que comprometen al cuerpo como territorio expresivo de la experiencia.

En el Taller se abordan trabajos en situación escénica desde la perspectiva de lo teatral tradicional y sus desplazamientos hacia la performance actual como encuadre metodológico-artístico para el trabajo. Se profundiza la reflexión sobre los alcances del texto escénico contemporáneo en su relación con la voz-cuerpo y materializado en acciones escénicas. Este taller propone al alumno experimentarse así mismo como un sujeto escénico, otorgándole un espacio central al vínculo cuerpo: emoción-imagen-palabra: en sus proyecciones poéticas-políticas.

El trabajo físico- expresivo que requiere la *representación* performática indaga en las posibilidades de la voz como vehículo para la acción, entendiendo su naturaleza corporal y sus pliegues expresivos. En este trayecto curricular se intentará contextualizar con una perspectiva cultural y socio-histórica, a la experiencia expresiva individual y colectiva en pos de brindar herramientas para la intervención profesional.

El Taller propone articular dos perspectivas: una, orientada a los principales marcos conceptuales que se han desarrollado en el campo de los estudios del arte y/o del arte del espectáculo, focalizando en las corrientes de estudio sobre el cuerpo, su representación simbólica y la experiencia expresiva en la tradición teatral y performática y en segundo lugar se creará un espacio de experimentación para el trabajo físico-expresivo que permita construir una modalidad de acceso a los materiales poéticos propios.

Esta asignatura forma parte de la oferta electiva de la Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y además está pensado para ofrecer un espacio de entrenamiento transversal para todas las carreras de la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes

Objetivos generales de formación:

1. Contribuir a la formación transdisciplinar para la práctica artística desde la perspectiva de la producción teatral y performática.
2. Contribuir a la formación continua de profesionales de la creación artística y de la producción digital, visual y sonora.
3. Articular reflexiones teóricas desde el campo de estudios del Arte contemporáneo, de la comunicación social y el teatro.
4. Crear un espacio de articulación entre la comunicación expresiva con las producciones sociales artísticas contemporáneas.

Objetivos específicos:

1. Que el alumno se familiarice con las perspectivas teóricas y metodológicas del campo artístico e integre su aporte a la práctica artística.
2. Que el alumno reconozca y experimente la utilización de herramientas artísticas y teatrales en el diseño, desarrollo y planificación de productos comunicacionales que involucren el cuerpo en espacios escénicos convencionales, no convencionales, en formatos tradicionales y/o nuevas pantallas.
3. Que el alumno identifique y experimente el lenguaje corporal individual y social en la representación –puesta en escena- multimedia, audiovisual, digital desde la perspectiva artística.
4. Que el alumno diagrame y organice estrategias expresivo-poéticas y artísticas para una puesta en escena.
5. Que el alumno reconozca la dimensión creativa y comunicacional del sujeto-cuerpo como territorio de cruce entre tecnologías, narrativas, lenguajes, políticas y prácticas sociales.
6. Que el alumno explore conscientemente la disponibilidad creativa personal a partir de la apropiación del espacio escénico como espacio de indagación.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Resolución (CE) 30/17 (expediente 1866/16) La expresión artística. El arte como hecho social. Condiciones sociales de la creatividad. La experiencia estética individual y social. El cuerpo y sus condicionamientos culturales. El lenguaje corporal. El cuerpo como territorio de creación expresiva. La emocionalidad en la creación. Nociones biológico-emocionales para la creatividad. Cuerpo y movimiento. El cuerpo: materialidad situada en espacio y tiempo. La percepción. El mundo interior

<p>y exterior: una percepción sensible. Imaginación. El cuerpo y su voz en la puesta en escena. El sujeto escénico. El texto teatral como vehículo de acción. La voz y la palabra: la acción dramática. La acción dramática: un hecho físico. La situación dramática. El diálogo teatral clásico. La noción de conflicto. El imaginario personal. El texto propio como experienciapoética. La improvisación. Entrenamiento actoral. Dinámicas de trabajo con el cuerpo: técnicas de yoga.</p>
<p>CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:</p>
<p>Unidad I La expresión artística. El arte como hecho social. Condiciones sociales de la creatividad. La experiencia estética individual y social. El cuerpo y sus condicionamientos culturales. El cuerpo como territorio de creación expresiva. La emocionalidad en la creación. Nociones biológico-emocionales para la creatividad. El lenguaje corporal. Cuerpo y movimiento.</p> <p>Unidad II El cuerpo: materialidad situada en espacio y tiempo. La percepción sensorial. El mundo interior y exterior. Percepción e Imaginación. El cuerpo y su voz en la puesta en escena. El sujeto escénico. El texto teatral como vehículo de acción. La voz y la palabra: la acción dramática. La acción dramática: un hecho físico.</p> <p>Unidad III La situación dramática. El diálogo teatral clásico. La noción de conflicto. El imaginario personal. El texto propio como experiencia poética. La improvisación. Entrenamiento actoral. Dinámicas de trabajo con el cuerpo: técnicas de yoga.</p>
<p>MODALIDAD DE EVALUACIÓN:</p>
<p>Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 201/18. Capítulo II: Evaluación y Acreditación http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf</p>
<p>Modalidad de dictado: Taller El Taller es entendido como una unidad didáctica que pone énfasis en los procesos prácticos y técnicos referidos a la construcción del rol profesional con basamento académico. La propuesta considera al Taller como una estrategia que asume el proceso de crear y recrear el conocimiento, y que implica una concepción metodológica a través de la cual ese proceso se desarrolla. El Taller promueve la experiencia grupal, el consenso colectivo y el contagio afectivo entre los participantes. Este clima es indispensable para desarrollar los contenidos de la asignatura. Se trabajará en una clase de cuatro horas que se dividirá en dos etapas. En las primeras dos horas se desarrollará el eje de entrenamiento corporal e imaginativo. En las dos horas restantes se abordarán actividades de creación de piezas y/o objetos escénicos, obras breves, performances y los formatos que puedan emerger del proceso creativo.</p>

Para la acreditación del Taller se solicitarán los siguientes trabajos.

- **Trabajo final de carácter individual**, de formulación teórica, (modalidad ensayo) sobre la experiencia personal en el taller articulándola con la bibliografía propuesta en el curso.
- **Trabajo final grupal**: realización de una pieza performática de característica grupal que incluya una o varias situaciones dramáticas extraídas de escenas de la obra trabajada y en la que deben participar en calidad de actores, directores, performers, etc. Para esto existe una primera etapa de organización grupal de la tarea que implica un plan de realización con el ensayo de las situaciones en clase. La segunda etapa es la realización misma, donde se evaluará el trabajo con el cuerpo y sus acciones dramático-expresivas en una definición escénica.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

Unidad I:

- Juan Carlos Gené. **El Actor en su historia, en su creación, y en su sociedad**. Teatro: teoría y práctica. Números 14, 15 y 16 CELCIT, publicación online, disponible en: <http://www.celcit.org.ar/publicaciones/typ.php>
- David Mamet. **Verdadero y Falso, herejía y sentido común para el actor** (1998) – Editorial ALBA / Barcelona, 2011.
- Raiter, Alejandro. **Lenguaje y sentido común**. Bases para la formación del discurso dominante. Editorial Biblos. Buenos Aires (2003) Capítulos 3 y 4.
- Rolnik, Suely. **Esferas de la insurrección**. Apuntes para descolonizar el inconciente. 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Tinta Limón, 2019.
- David Le Bretón, **Antropología del cuerpo y modernidad**. Nueva visión – Cultura y Sociedad. Buenos Aires. 1990/2008. Introducción y capítulo 1. Lo inaprehensible del cuerpo.
- Todorov, T / Lo Verosímil (artículo completo) Disponible en la web.
- Taylor Diana y Fuentes, Marcela. **Estudios Avanzados de la performance**. Introducción. Performance, teoría y práctica. Fondo de Cultura Económica (2011) México.

Unidad II

- Juan Carlos Gené (1969) Escrito en el escenario. CELCIT (1996) / Colección Teatro: Teoría y Práctica. Capítulos: **Personaje y Actor** / El lenguaje de la acción (1986) / Veinte temas de reflexión sobre el teatro (1991)
- Cristina Pérez-Cordón Un sencillo acercamiento a la Pragmática. Archivo redELE revista electrónica de didáctica / español lengua extranjera NÚMERO 14. Disponible en: <https://sede.educacion.gob.es/publiventa/detalle.action?cod=20258>
- Lucrecia Martel / **El sonido en la escritura y en la puesta en escena** / Conferencia Casa de América el 8 de octubre de 2009. Disponible en en <https://www.youtube.com/watch?v=mCKHzMzMIZo>
- David Le Breton. **Por una antropología de las emociones**. Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. N°10. Año 4. Diciembre 2012-marzo de 2013. Argentina. ISSN: 1852-8759. pp. 69-79.

- Jean Luc Nancy (2007) / **58 indicios sobre el cuerpo extensión del alma** / Editorial La Cebra / Argentina.
- Dropsy, Jacques (1973) / **Vivir en su cuerpo Expresión corporal y relaciones humanas** / Técnicas y lenguajes corporales / Paidós (1987) Cap I.
- Baliero, Carmen. **La música en el teatro y otros temas** – Instituto Nacional del Teatro – 2016. Buenos aires. Capítulo 4. Disponible en: <http://inteatro.gob.ar/Files/Publicaciones/79/2016%20La%20m%C3%BAsica%20en%20el%20Teatro%20y%20otros%20temas%20balieroWEB.pdf>

Unidad III

- Juan Carlos Gené (1996) Escrito en el escenario. CELCIT (1996) / Colección Teatro: Teoría y Práctica. Capítulos: **El teatro es el cuerpo** / Introducción a la pedagogía teatral (una visión de las etapas formativas del actor)
- Taylor Diana, **Performance**. Asunto impreso Ediciones (2015) Buenos Aires.
- Cal, Aldana. **Transitemos la performance**. Revista digital Territorio Teatral N° 11. Disponible en : http://territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/n11_2_03.html
- Dropsy, Jacques (1973) / **Vivir en su cuerpo Expresión corporal y relaciones humanas** / Técnicas y lenguajes corporales / Paidós (1987) Cap I.
- Foucault, Michel. **Tecnologías del yo y otros textos afines**. Editorial Paidós ICE/UAB. Buenos Aires, Argentina (2008)
- Lynch, David. **Atrapa el pez dorado**. Meditación, conciencia y creatividad. Reservoir Books. Random House S.A. (2014)
- Banfi, Lola. **El ritmo en el trabajo Actoral**. Hacia una actuación como arte de la escucha .EUDEBA Buenos Aires. (2017) Capitulo tres.
- Nancy, Jean Luc. **A la escucha**. Amorrortu Editores (2015)

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

- Butler, Judith. **Cuerpos que importan**. Introducción. Paidós. Buenos Aires 2019
- Berardi, Franco. **Generación post-alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo**. Tinta Limón. Ediciones. Buenos Aires, octubre de 2007
- Foucault, Michel. **Hermenéutica del sujeto**. Curso del Collège de France (1982) Editorial Altamira. La Plata, Argentina.
- Foucault, Michel (1975) **Vigilar y Castigar**. Siglo XXI, Buenos Aires (2002). Cap: Disciplina. Los cuerpos dóciles
- Stuart Hall / El trabajo de la representación En: Stuart Hall (ed.), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London, Sage Publications, 1997. Cap. 1, pp. 13-74. Traducido por Elías Sevilla Casas .
- Peter Brook (1968). **El espacio vacío**. Ediciones Península / Barcelona, España, 2000.
- Graciela Reyes / **La pragmática lingüística: el estudio del uso del lenguaje**. Montesinos Editor S. A. 1990, Barcelona, España. Capítulo 3: Acuerdos y transgresiones.
- F. Nietzsche, El origen de la tragedia. Ediciones Libertador. 2005.
- Jan Kott (1965), Shakespeare, nuestro contemporáneo. ALBA / España, 2007

- Herbert Read (1955). **Educación por el ARTE**. Paidós / Buenos Aires, 1964, Capítulos 1, 2, 7 y 9.
- Kupfer, Pedro. **EI ASHTĀNGA YOGA DE PATAÑJALI**. Comentarios de Pedro Kupfer. Traducción Maryelle Baquin. Texto sin publicación impresa. Disponible en: <https://lauralebeyoga.com.ar/material/>
- Harold Bloom (1998). **Shakespeare. La invención de lo humano**. Grupo Editorial Norma / Verticales de Bolsillo. Bogotá, Colombia, 2008. Capítulo: El Universalismo de Shakespeare.
- Constantin Stanislavski / **La construcción del personaje** / Alianza Editor 1994 – Buenos Aires Argentina
- Stephen Toulmin. **Cosmópolis** - Ediciones Península, 1990. Barcelona, España. Prefacio. Prólogo: hacia un milenio reculando. Capítulos 1 y 3.
- Arlindo Machado / **El sujeto en la pantalla. LA aventura del espectador, del deseo a la acción**. Editorial Gedisa / España / 2009.
- Bentley, Eric. **La vida del drama**. Letras mayúsculas. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1964. Capítulos 1, 3 y 5
- Hans-Georg Gadamer (1977). **La actualidad de lo bello: el arte como juego, símbolo y fiesta**. Paidós / Buenos Aires, 2003: capítulos: La justificación del arte y El elemento lúdico del arte.
- Julia Varley / **Piedras de agua** / Colección estudios teatrales / Instituto Nacional de Teatro / Buenos Aires. Argentina.
- Roland Barthes / **La cámara lúcida** / Paidós Comunicación / 1997 – Buenos Aires / Argentina
- Harun Farocki / **Desconfiar de las Imágenes** / Caja Negra / Goethe Institut / Buenos Aires, 2013.

Dramaturgias utilizadas:

- Las Brujas de Salem de Arthur Miller
- Panorama desde el Puente de Arthur Miller
- La muerte de un viajante de Arthur Miller
- El zoo de cristal de Tennessee Williams
- Un tranvía llamado deseo de Tennessee Williams
- Hamlet de W. Shakespeare
- Othelo de W. Shakespeare
- Medida por medida de W. Shakespeare
- Bodas de Sangre de Federico García Lorca
- La escala humana de Rafael Spregelburd, Alejandro Tantanián y Javier Daulte
- Aldo de ruido hace de Romina Paula
- Casa de Muñecas de Enrik Ibsen
- El pato Salvaje de Enrik Ibsen
- El jardín de los cerezos de Anton Chejov
- Máquina Hamlet de Heiner, disponible en: <http://es.scribd.com/doc/54167102/Maquina-Hamlet>
- Pervertimento y otros gestos de nada de José Sanchis Sinisterra
- El blanco y negro de Harold Pinter
- Acto sin palabras I de Samuel Beckett
- El Avaro de Moliere

- Traición de Harold Pinter
- Heiner Müller.(1977) Máquina Hamlet, disponible en:
<http://es.scribd.com/doc/54167102/Maquina-Hamlet>



Ileana Matiasich

Firma y Aclaración:
Director de carrera



Firma y Aclaración:
Docente