

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:	Técnicas Expresivas para el Cuerpo y la Voz en Escena
DOCENTE:	Julia Augé
CARGA HORARIA:	4 horas áulicas+ 1 extra áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

Presentación:

El presente curso busca establecer un primer acercamiento a la expresión artística como herramienta para el trabajo profesional en el marco de la realización audiovisual que integre cuerpos en la puesta en escena mediada por dispositivos tecnológicos audiovisuales digitales. Por otra parte se intentará contextualizar con una perspectiva cultural y socio-histórica, a la experiencia estética individual y colectiva en pos de brindar herramientas y recursos metodológicos y teóricos que nutran al campo de intervención profesional.

Se tratarán de 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 análisis sobre el cuerpo y la experiencia expresiva en la tradición teatral y en segundo lugar se creará un espacio de experimentación para el trabajo expresivo en el marco de los formatos audiovisuales/digitales.*

Desde la bibliografía propuesta, se aborda el campo de estudios de lo artístico- teatral como puerta de ingreso a la problematización de lo artístico contemporáneo y los cruces con la comunicación a partir de la articulación de las reflexiones teóricas con los factores históricos y la constitución de temas y problemas que, precisamente, delimitan este recorte disciplinar. Se apunta a reflexionar sobre las herramientas teatrales y artísticas que se han incorporado para el desarrollo de una comunicación expresiva mediatizada

por dispositivos tecnológicos.

Así, se trabajará sobre la particularidad que se le atribuye al campo artístico-teatral, su núcleo de teorías y problemas, desde la constitución transdisciplinar del mismo, constitución alimentada por diversas tradiciones de las ciencias humanas.

El trabajo con los textos implicará siempre ponerlos en relación entre sí y apuntar a comprender sus fuentes, sus objetivos y sus condiciones de producción. El trabajo con los conceptos implicará tomar en cuenta su productividad, y los presupuestos que conllevan. La mirada crítica y el análisis ideológico de la expresión artística en su potencialidad para integrar prácticas y vida social también constituyen un eje central para la formación profesional y el desarrollo de este programa.

Objetivos generales de formación:

1. Contribuir a la formación transdisciplinar para la realización audiovisual desde la perspectiva de la producción artística: el teatro.
2. Contribuir a la formación de profesionales de la producción audiovisual-digital que desempeñen, diseñen y/o conduzcan tareas frente a cámara y vivo en la televisión y en las pantallas digitales.
3. Articular reflexiones teóricas desde el campo de estudios del Arte, de la comunicación social y el teatro.
4. Crear un espacio de articulación entre la comunicación expresiva con las producciones sociales audiovisuales.

Objetivos específicos:

- 1.- Que el alumno se familiarice con las perspectivas teóricas y metodológicas del campo artístico e integre su aporte a la producción de mensajes para formatos y lenguajes audiovisual-digitales.
- 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 la pantalla: el vivo televisivo, la ficción, la entrevista u otros formatos.
- 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 comunicacionales, expresivas y artísticas para una puesta en escena con los actores involucrados.
- 5.- Que el alumno desarrolle competencias para el manejo del lenguaje de los cuerpos en las coordenadas espacio-temporales y sus fricciones expresivas como resultado comunicacional y poético.
- 6.- Que el alumno reconozca la dimensión creativa y comunicacional del sujeto-cuerpo como territorio de cruce entre tecnologías, narrativas, lenguajes, políticas y prácticas sociales.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Plan de estudios 2015: Resolución CS 460/15 - La expresión artística. Condiciones sociales de la creatividad. La experiencia estética individual y social. El teatro y su función social. El texto teatral. La acción dramática: un hecho físico. La noción de conflicto. El cuerpo y su voz en la puesta en escena. La voz y la palabra. La emocionalidad en la creación. El lenguaje corporal. Dinámicas de trabajo con el cuerpo: técnicas de actuación. Articulación con los dispositivos audiovisuales. El cuerpo frente a la cámara. Dirección de actores.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

Unidad I.-

La expresión artística. Condiciones sociales de la creatividad. La experiencia estética individual y social. El teatro y su función social. El texto teatral. La acción dramática: un hecho físico. La noción de conflicto. El texto dramático clásico y contemporáneo. El texto teatral como vehículo de acción.

Unidad II.-

El cuerpo / voz: su puesta en escena. La voz y la palabra. La emocionalidad en la creación. El lenguaje corporal. La situación dramática. Pragmática del lenguaje y acción dramática. El vínculo - el personaje / el rol. El cuerpo en la puesta en escena mediática, ficcional, documental, digital y en formatos no convencionales.

Unidad III.-

Dinámicas de trabajo con el cuerpo: técnicas de actuación. Performance. Articulación con los dispositivos audiovisuales. Aportes de la expresión artística para el diseño de situaciones comunicacionales mediatizadas por dispositivos tecnológicos audiovisuales. Estrategias artístico-comunicacionales para la intervención profesional.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

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>

Modalidad de dictado: Taller

Se trabajará en una clase teórica y de reflexión conjunta semanal de dos horas y una clase práctica semanal de dos horas.

Dos trabajos prácticos finales:

- Trabajo final de carácter individual, de formulación teórica, (modalidad ensayo) sobre uno de los aspectos abordados en el taller con un anclaje en la experiencia personal en una situación de enseñanza y articulado con la bibliografía propuesta en el curso y otra aportada por el alumno.
- Trabajo grupal en lenguaje audiovisual

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

Bibliografía 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.
- **Erving Hoffman (1959).** *La presentación de la persona en la vida cotidiana.* Amorrortu editores / Buenos Aires 2009. Introducción y capítulo uno.
- Anne Ubersfeld. El diálogo teatral. Galerna / Buenos Aires, 2004. Prólogo, capítulos 1 y 2
- 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.
- 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 .
- Todorov, T / Lo Verosímil (artículo completo) Disponible en la web.

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)
- Graciela Reyes / ***La pragmática lingüística: el estudio del uso del lenguaje.*** Montesinos Editor S. A. 1990, Barcelona, España. Capítulo 3: Acuerdos y transgresiones.
- 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. Disponible: www.relaces.com.ar.

- Jean Luc Nancy (2007) / **58 indicios sobre el cuerpo extensión del alma** / Editorial La Cebra / Argentina.
- Constantin Stanislavski / **La construcción del personaje** / Alianza Editor 1994 – Buenos Aires 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)
- 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/>
- Lynch, David. Atrapa el pez dorado. Meditación, conciencia y creatividad. Reservoir Books. Random House S.A. (2014)

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
- Heiner Muller.(1977) Máquina Hamlet, disponible en: <http://es.scribd.com/doc/54167102/Maquina-Hamlet>
- Peter Brook (1968). **El espacio vacío**. Ediciones Península / Barcelona, España, 2000.
- Taylor Diana y Fuentes, Marcela. **Estudios Avanzados de la performance**. Introducción. Performance, teoría y práctica. Fondo de Cultura Económica (2011) México.

- 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.
- Harold Bloom (1998). **Shakespeare. La invención de lo humano**. Grupo Editorial Norma / Verticales de Bolsillo. Bogotá, Colombia, 2008. Capítulo: El Universalismo de Shakespeare.
- 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

Ileana Matiasich

Firma y Aclaración:
Director de carrera

Firma y Aclaración:
Docente