

Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Libre

CARRERA/S:	Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2021
ASIGNATURA:	Teatro: una poética en el cuerpo
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 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.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

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.

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.

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.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

El sistema de aprobación de la asignatura se rige por la normativa detallada en la Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes (**RSC 201/18**). **Capítulo II: Evaluación y Acreditación**

<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

Un mes antes de la fecha designada para el examen final libre el/la estudiante deberá contactar al profesor de la asignatura quien le dará la consigna del *trabajo práctico integral*. *El trabajo constará de una presentación audiovisual performática personal de creación libre cuya duración no puede superar los 10 minutos. Es condición excluyente que la pieza performática esté protagonizada por el/la estudiante que rinde y deberá contener al menos la articulación entre dos lenguajes artísticos además de su participación en escena. Deberá acompañar la pieza performática con un trabajo escrito exponiendo las conceptualizaciones centrales de la misma en términos estructurales: línea de acción, situaciones dramáticas, recursos narrativos y propuesta escénica. El trabajo escrito deberá entregarse 5 días antes de la fecha prevista para el examen. Por último, en una instancia oral, deberá dar cuenta de los contenidos vertebradores de la asignatura articulándolos con el trabajo presentado.* La primera instancia deberá aprobarse con una calificación no menor a 7 (siete) para tener la posibilidad de pasar a la segunda instancia oral del examen que también será calificada. Para aprobar el examen libre deberá recibir una calificación promedio entre las dos instancias no menor a 7 (siete).

Link a la carpeta con bibliografía obligatoria:

<https://drive.google.com/drive/folders/1ADguv-IshhVrXArkF7p31XCMeRrgNZFq?usp=sharing>

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) Capítulo tres.
- Nancy, Jean Luc. *A la escucha*. Amorrortu Editores (2015)
- Oddó, Verónica. *El trabajo secreto del actor*. Editorial Lugar. Buenos Aires, 2019

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

- Butler, Judith. *Cuerpos que importan*. Introducción. Paidós. Buenos Aires 2019
- 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.
- 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.
- Julia Varley / *Piedras de agua* / Colección estudios teatrales / Instituto Nacional de Teatro / Buenos Aires. Argentina.

Ileana Alejandra Matiasich
Directora de la TUPD

Firma y Aclaración:
Director de carrera