

Programa ACTUACIÓN IV-2024

1. DATOS GENERALES

GRUPO DE CARRERAS	ARTES DEL ESPECTÁCULO		
CARRERA	LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO		
PLAN DE ESTUDIOS ORD. N°	23/99 CS		
ESPACIO CURRICULAR	ACTUACIÓN IV		
RÉGIMEN	Anual	CURSO	4 CUARTO AÑO
CARGA HORARIA TOTAL	192 HS (plan de estudio)	CARGA HORARIA SEMANAL	6 hs catedras
FORMATO CURRICULAR	Teórica Aplicada con Práctica supervisada		
AÑO ACADÉMICO	2023	CARÁCTER	Obligatorio / Optativo
CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO	C Técnicas Corporales III C Técnicas Vocales III C Actuación III C Dramaturgia C Psicología del Arte		
CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN	A Técnicas Corporales III A Técnicas Vocales III A Actuación III A Dramaturgia A Historia de la Cultura y el Teatro Universales I		
EQUIPO DE CÁTEDRA	Titular: Profesor Víctor Arrojo Profesora Adjunta: sin designar		
HORARIOS DE CLASE	1er cuatrimestre Lunes de 18,30 a 20,30 hrs Jueves de 16 a 20 hrs		
HORARIOS DE CONSULTA	Prof Arrojo: Miercoles de 12 a 14 h Los pedidos de consulta deben ser solicitados 48 hs antes como minimo.		
MOVILIDAD ESTUDIANTIL	Se reciben estudiantes de intercambio, hasta 5 maximo, por cursada.		

2. FUNDAMENTACIÓN

Como criterio general entendemos que los fundamentos epistemológicos de Actuación IV deben estar en permanente evaluación desde la observación de las experiencias y reflexiones del hacer y pensar de la escena contemporánea.

Al ser el último espacio de aprendizaje sobre la actuación en la carrera, Actuación IV, presenta algunas características particulares. Es un espacio de integración de los saberes previos, incorporados en los trayectos académicos y en las experiencias profesionales o de formación realizados en el ámbito privado. La cátedra es un espacio de revisión y evaluación de esos aprendizajes.

Como todo espacio curricular Actuación IV es un recorte de contenidos y prácticas a partir de una visión sobre el perfil del egresado y desde una necesaria articulación y complemento con el resto de los espacios curriculares, de malla curricular.

Actuación IV construye sus marcos de referencia desde los estudios teatrales sobre teatro performativo y del teatro como acontecimiento y la visión de la actuación como "juego complejo".

Se propone una experiencia de aprendizaje alternativa al método de las acciones físicas y la estructura dramática.

La principal estrategia didáctica es la presentación teórica y técnica de procedimientos particulares o "maquinas teatrales", que operaran desde la ejercitación como "forzamientos didácticos" tendientes a animar la actuación y la escena construyendo "el acontecimiento" en la dimensión artística de la actuación. Utilizaremos los "forzamientos didácticos" que nos permitirán el trabajo de afectación técnica por restricción, desmesura y codificación.

Un cambio importante de los últimos años fue comenzar a desplazar la cátedra del objetivo y el propósito del aprender "hacer teatro" por el de "aprender a actuar, definir a la actuación como objeto de estudio, en el desarrollo de tensiones entre el cuerpo fenoménico del estar en el mundo y el cuerpo afectado extra cotidiano, des territorializado que habilita la poiesis de la actuación. La alternancia de estos dos niveles de conducta nos habilitara una experiencia contemporánea de la realización escénica desde una exploración de espacios y experiencias liminales del acontecimiento teatral donde el centro es el actor como constructor de sentido en la medida que genera acontecimiento y no mero reproductor o médium del sentido del dramaturgo o director. Una actuación que trascienda el sentido comunicativo y transitivo de la actuación

Nos proponemos generar en el actuante un comportamiento vital con capacidad de autopoiesis, desde una autonomía de proceso, con presencia y capacidad relacional entre los elementos del contexto de producción. Nos ocuparemos del proceso de poiesis pre-semiótica es decir instalado en la dimensión técnica del proceso.

Nuestro diseño didáctico tendrá como referencias las experiencias y reflexiones teóricas del teatro posdramático y los estudios teatrales sobre el teatro performativo

Tal como lo expresa la investigadora Karina Mauro, todo concepto teórico (teatro posdramático, teatro performático, acontecimiento teatral, etc.) será productivo siempre y cuando no se lo aplique de forma mecánica e irreflexiva, sino estableciendo un diálogo entre el mismo y las circunstancias socioculturales y escénicas de nuestra escena, buscando aportar a los y las estudiantes la mayor cantidad de herramientas, referencias y experiencias para su desarrollo profesional, construir la compleja relación entre la transmisión del saber formalizado histórico y el proceso no formalizado particular de los y las estudiantes en la construcción de su "saber hacer" y su "saber ser" desde la individualidad y desde lo colectivo.

La cátedra contempla en su desarrollo el objetivo de afianzar la capacidad de análisis, reflexión y elaboración de materiales escritos, para estimular la capacidad de construcción de un discurso profesional, promoviendo la coherencia, la estructura de los mismos, la incorporación de terminología técnica y pertinente al campo, sin perder su articulación entre los fundamentos y la experiencia práctica de los procesos. Estas capacidades son inherentes al perfil profesional de nuestra titulación y de importancia tangible en la práctica profesional en áreas de investigación, producción, dirección y docencia de la actuación.

Los fundamentos de la cátedra tienen como referencia el trabajo de artistas-investigadores argentinos como Javier Daulte, Karina Mauro, Jorge Dubatti, Alejandro Catalán, Pompeyo Audivert, Cipriano Arguello Pitt, Alberto Ure y José Luis Valenzuela entre otros creadores e investigadores argentinos.

El marco teórico se completa con referencias más clásicas en los materiales de Vsevolod Meyerhold, Tadeus Kantor, Wolfgang Kaiser, Peter Brook y Eugenio Barba y de referentes más contemporáneos como Anne Ubersfeld, Josette Feral, Oscar Cornago, José Sanchis Sinisterra, Patrice Pavis y Erika Fischer-Lichte

3. COMPETENCIAS

Generales:

-

- Adquiere autonomía técnica en la formación, investigación y la producción escénica.
- Problematiza su práctica y reflexión, evitando dogmatismos y esquemas rígidos técnico expresivos y conceptuales.
- Asimila y aplica un lenguaje teórico y técnico específico en sus reflexiones, registros y transferencias.
- Desarrolla su capacidad de reflexión con una visión crítica y autocrítica respecto al hacer profesional.
- Asumir respeto a las dinámicas colectivas de producción asumiendo obligaciones y defendiendo derechos con valores democráticos, inclusivos y solidarios.

Disciplinares:

Diferencia la dimensión técnica de la dimensión artística en el proceso de formación y producción.

Adaptar las estrategias de poiesis actoral a las diferentes poéticas y micro poéticas y a los variados modelos de producción

Incorpora para la resolución de la tarea escénica procedimientos y fundamentos de la escena y la actuación contemporánea.

Identificar e incorporar procedimientos específicos del teatro performativo a partir de el trabajo desde el cuerpo fenoménico y la construcción de acontecimientos escénicos independientes de los sentidos de la literatura dramática.

Superar la dependencia técnica con los “bastones dramáticos” desde una perspectiva de actuación reflexiva de la tarea actoral.

Adquirir y desarrollar una flexibilidad técnica y conceptual.

Ampliar capacidades técnicas y conceptuales que permitan discernir los diferentes enfoques sobre el acontecimiento escénico.

Profesionales:

Incorpora como conducta el compromiso con la necesidad de una formación continua.

Lograr una autonomía creativa y de producción.

Integrar los saberes y las experiencias adquiridos en otros espacios académicos y de producción.

Afianza una ética profesional basada en el rigor metodológico, el respeto, el trabajo en equipo y el compromiso con la realidad social y cultural de su contexto territorial.

4. CONTENIDOS (Ejes / Unidades)

<p>EJE N° 1- Procedimientos de la actuación contemporánea TRANSVERSAL</p>	<p>UNIDAD N° 1: El procedimiento como base de la actuación performativa</p> <p>Identificación y su suspensión de los “bastones dramáticos” (acción transformadora y signíca, conflictos, personaje, circunstancias dadas y texto dramático)</p> <p>Identificación y suspensión de estereotipos y mecanicismos adquiridos. Superación de las zonas de confort.</p> <p>Actuación transitiva y reflexiva.</p> <p>Juego. y compromiso desde procedimientos.</p> <p>El procedimiento como generador de teatralidad.</p> <p>Las triadas procedimentales: Exploración, selección y aplicación (ver/ verse y hacer ver) en la actuación performática.</p> <p>La actuación como generadora de acontecimiento y de lenguaje.</p> <p>Del cuerpo fenoménico al cuerpo afectado y al cuerpo semiótico.</p>
<p>EJE 2: Procedimientos sobre la oralidad ESPECÍFICO</p>	<p>La restricción de la acción como forzamiento técnico</p> <p>La palabra como materialidad de la escena</p> <p>Conceptos de oralidad y vocalidad en el teatro contemporáneo.</p> <p>La voluntad narrativa como insumo básico de la oralidad teatral.</p> <p>El análisis molecular del texto en la exploración de la voluntad narrativa.</p> <p>Relaciones entre voluntad narrativa y oralidad.</p> <p>El cuerpo de la palabra.</p> <p>Las sintaxis constitutivas de la oralidad. (gramatical, gestual, ritmo, respiración, estados)</p>

EJE 3: Procedimientos sobre la accion ESPECIFICO	<p>La codificación como forzamiento técnico. Relación entre convención consciente, acción codificada y biomecánica. Axiomas básicos de la biomecánica aplicada desde Meyerhold. La codificación como recurso y como poética en la dimensión expresiva. La verbodinamica como generadora de acontecimiento escénico y de actuación El concepto de dispositivo (mi cuerpo, los cuerpos, el espacio y los objetos) La dramaturgia del ritmo.</p>
EJE 4: Procedimientos sobre la corporeidad ESPECÍFICO	<p>Concepto contemporáneo de corporeidad. El cuerpo no visto, forzamiento de poiesis actoral. Relación cuerpo/ mente en la poiesis actoral. Axiomas de "lo grotesco" como procedimientos de exploración. La mezcla de dimensiones en la exploración del cuerpo y el lenguaje. La manipulación técnica del volumen expresivo. La emergencia de lo real y del accidente como material de dramaturgia actoral.</p>

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

Desarrollo de una dinámica de taller-laboratorio, con reflexión teórica e instancias de trabajo individual y grupal.
Resolución de ejercicios específicos desde la complejidad de lo simple, tendientes a adquirir una técnica que devenga en una capacidad y habilidad a desarrollar.
Articulación de saberes y experiencias previas de aprendizaje y de producción.
Jerarquización didáctica del proceso por sobre el resultado.
Vinculación entre la teoría, la práctica y la producción en las instancias en procesos de clase y en evaluaciones.
Practica de participación activa desde el hacer y desde la observación y escucha.
Registro del proceso de cada clase, puesta en común y debate de la experiencia.
Vinculación entre el aprendizaje y las dinámicas de producción en el medio profesional.
Puesta en valor y vinculación con trayectos históricos y actuales del teatro local.
Desarrollo de instancias de trabajo de producción y de reflexión: TPP (trabajos prácticos de producción) Y TPR (trabajos prácticos de reflexión)

6. VIRTUALIDAD

La virtualidad en la dinamica de cursado se desarrollara con el uso del Aula Moodle de la cathedra, donde se presentaran las consignas y materiales de fundamento de cada TPP Y TPR a realizar.
La cathedra contara con una direccion de gmail para la entrega de las evaluaciones y el archivo de materiales generados, contaremos con un grupo de whatsapp para la comunicación rapida y el intercambio de informacion emergente y de agenda del cursado.

7. PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS

Sin proyecto hasta el momento.

8. EVALUACIÓN

<p>Criterios de evaluación</p>	<p>Incorporar y aplicar procedimientos técnicos y fundamentos teóricos para construir acontecimiento de actuación sin el apoyo de los “bastones dramáticos”</p> <p>Lograr una articulación de saberes previos académicos o extra académicos (técnicos y teóricos).</p> <p>Mostrar autonomía de aprendizaje y de aplicación acorde al nivel académico.</p> <p>Capacidad de análisis , articulación y conceptualización de procesos de producción teatral.</p> <p>Evidenciar en el proceso y en los resultados un rigor metodológico.</p> <p>Voluntad de superación de dificultades.</p> <p>Pensamiento crítico y autocrítico de marcos teóricos y técnicas.</p> <p>EVIDENCIAS DE EVALUACIÓN</p> <p>Asistencia</p> <p>Participación en clase</p> <p>Trabajos prácticos de producción TPP</p> <p>Trabajos prácticos de reflexión TPR</p> <p>CRITERIOS DE REGULARIDAD</p> <p>ALUMNO REGULAR: NO MENOS DEL 80% DE ASISTENCIA. Total de TPP aprobados. Hasta (1) un TPR (Trabajo práctico de reflexión) NO APROBADOS</p> <p>ALUMNO NO-REGULAR.</p> <p>NO MENOS DEL 60 % DE ASISTENCIA. HASTA 1(unos) TPP (Trabajo práctico de producción) NO APROBADO Hasta 1 (uno) TPR (Trabajo práctico de reflexión) NO APROBADO</p> <p>ALUMNO LIBRE: No pertinente a la modalidad y contenidos de la cátedra. Excepciones para condición de LIBRE: La cátedra contempla solo dos situaciones para otorgar la condición de libre: A) EVALUACION de una experiencia profesional suficiente que incluya las competencias a desarrollar en cursado. B) Estudiante que obtuvo su condición de regular o no regular y superó los 2,5 años sin rendir la materia. Deberá realizar actualización curricular.</p> <p>PROMOCIONALIDAD: No contemplada.</p>
<p>Acreditación</p>	<p>Con examen final .</p>
<p>Criterios de acreditación</p>	<p>SOBRE EL EXAMEN FINAL</p> <p>ALUMNO REGULAR:</p> <p>Instancia 1: de carácter obligatorio. Aprobación de un trabajo escrito de registro y reflexión sobre los contenidos, fundamentos y procedimientos realizados en el cursado, integrando teoría, clases y prácticas. Que contenga terminología apropiada y correcta estructura discursiva. El trabajo escrito deberá entregarse como mínimo 15 días antes del examen al titular de la cátedra, en condiciones de impresión aptas para su lectura.</p> <p>Instancia 2: de carácter obligatorio. Realización de un coloquio en turno de mesa, donde se realizará una dinámica de preguntas que implican conceptualización y reflexión del proceso de cursado. Se solicitará aplicar claridad y ajuste conceptual. La dinámica será expuesta en clase de consulta.</p>

ALUMNO NO- REGULAR:

Instancia 1: obligatoria

1-Resolución y aprobación de las instancias de evaluación con producción TPP Y TPR no aprobadas en el cursado. Su resolución puede ser antes del examen o el día del mismo.

Instancia 2: de carácter obligatorio.

Aprobación de un trabajo escrito de registro y reflexión sobre los contenidos, fundamentos y procedimientos realizados en el cursado, integrando teoría, clases y prácticas. Que contenga terminología apropiada y correcta estructura discursiva.

El trabajo escrito deberá entregarse como mínimo 15 días antes del examen al titular de la cátedra, en condiciones de impresión aptas para su lectura.

Instancia 3: obligatoria

Realización de un coloquio en turno de mesa, donde se realizará una dinámica de preguntas que implican conceptualización y reflexión del proceso de cursado. Se solicitará aplicar claridad y ajuste conceptual. La dinámica será expuesta en clase de consulta.

ALUMNO LIBRE:

En el caso de estudiantes con experiencias las Instancias serán a diseñar acorde al perfil del estudiante.

En el caso de vencimiento de regularidad se realizarán iguales instancias que para alumno REGULAR tomando como base el programa actual de la cátedra.

7. BIBLIOGRAFÍA (Según Normas APA)

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

DOCUMENTOS DE CATEDRA (SIN PUBLICAR)

Prof. Victor Arrojo

La voluntad de la palabra: Oralidad y vocalidad en la actuación.

De la verbodinamica a la biomecánica.

El fenómeno grotesco en la actuación.

TESIS:

Izquierdo, Daniel Jesús (1979) La labor creadora de Meyerhold; Facultad de ciencias y artes musicales y de la representación, Universidad de Chile

Sixtos Gaitán, María Lilia (1985) La musicalidad escénica en Meyerhold; Universidad Nacional de México.

ENSAYOS EN WEB

FERNANDO BASAÑEZ RYAN-EL FENÓMENO GROTESCO

[file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-ElFenomenoGrotesco-3984882%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-ElFenomenoGrotesco-3984882%20(2).pdf)

LUCAS , TROVILLARD: EMBODIMENT

https://www.academia.edu/36141675/Embodiment_pdf

Aldana Cal : Transitemos la performance

http://territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/n11_2_03.html

Feral, Josette: Por una poética de la performatividad: el teatro performativo

https://www.google.com/search?q=Por+una+po%C3%A9tica+de+la+performatividad%3A+el+teatro+performativo1+Josette+F%C3%A9ral&rlz=1C1GCEA_enAR788AR788&oq=Por+una+po%C3%A9tica+de+la+performatividad%3A+el+teatro+performativo1+Josette+F%C3%A9ral&ags=chrome..69i57.1734j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Karina Mauro: La actuación en el teatro posdramático argentino

<https://www.scielo.br/pdf/rbep/v3n3/2237-2660-rbep-3-03-00669.pdf>

Soledad González- Oralidad y vocalidad en la dramaturgia contemporánea:

<http://prosopteatroyartescenicas.blogspot.com.ar/2010/05/soledad-gonzalez.html>

Javier Daulte: Juego y Compromiso

<http://www.teatroenrosario.com/notas/teatro-en-su-tinta/juego-y-compromiso-el-procedimiento.html>

CONFERENCIAS /ENTREVISTAS

Cátedra Bergman, UNAM:

<https://www.youtube.com/watch?v=u7srOtKNETM>

Filosofía de la Praxis Teatral:

<https://canal.uned.es/video/5d13146da3eeb0492d8b4567>

BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA

LIBROS:

- Badiou, Alain** (2016) Elogio del teatro. Madrid. Ed Continta me tienes
- Barba, Eugenio** (2010) Quemar la casa orígenes de un director. Buenos Aires. Ed Catálogos.
- Dubatti, Jorge** (2002) El teatro jeroglífico, herramientas de poética teatral. Buenos Aires, Argentina. Ed. ATUEL
- Dubatti, Jorge** (2007) Filosofía del teatro I -convivio, experiencia, subjetividad. Buenos Aires, Argentina. Ed Atuel.
- Feral, Josette** (2004) Teatro, teoría y práctica: Mas allá de las fronteras. Buenos Aires, Argentina. Ed. Galerna.
- Fischer-Lichte, Erika** (2011) Estética de lo performativo. Madrid, España. Ed. ABADA editores..
- Kayser, Wolfgang** (1964) Lo grotesco. Bs. As, Argentina. Ed. Nova.
- Meyerhold, V. E.** (1989) Teoría teatral. La Habana, Cuba. Ed. Arte y cultura.
- Lehman, Hans-Thies** (2013) Teatro Posdramático. Murcia, España. Ed. CENDEAC
- Ranciere, Jacques** (2010) El espectador emancipado. Buenos Aires. Ed. Bordes Manantial.
- Sanchis Sinisterra, José** (2002) La Escena sin límites, fragmentos de un discurso teatral. Madrid, España. Ed. Ñaque.
- Valenzuela, José Luis** (2011) La actuación, entre la palabra del otro y el cuerpo propio. Neuquén, Argentina. Ed. EDUCO.

ARTICULOS DE LA WEB:

AUDIVERT, Pompeyo: EL PIEDRAZO EN EL ESPEJO

<http://www.teatroelcuervo.com.ar/assets/el-piedrazo-en-el-espejo.pdf>

Badiou, Alain: ¿Qué piensa el teatro?

<https://es.scribd.com/document/38159247/alain-badiou-que-piensa-el-teatro>

Karina Mauro, Dramático, posdramático y energético en las técnicas de actuación en la argentina

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/38975/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Karina Mauro: El actor como autor

https://www.google.com/search?q=el+actor+como+autor+karina+mauro&rlz=1C1GCEA_enAR788AR788&oq=el+actor+co+mo+autor+karina+mauro&aqs=chrome..69i57j33.10163j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Karina Mauro: El actor emancipado

https://www.google.com/search?q=el+actor+emancipado&rlz=1C1GCEA_enAR788AR788&oq=el+actor+emancipado&aqs=chrome..69i57j33.10163j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

ELLY A. KONIJN; Las emociones tareas

<http://www.casadelasamericas.org/publicaciones/revistaconjunto/128/elly128.htm>

**PROFESOR TITULAR
VICTOR ARROJO
DNI 16059391
LGO N° 20759**