

Programa

1. DATOS GENERALES

GRUPO DE CARRERAS	ARTES DEL ESPECTACULO		
CARRERA	Licenciatura y Profesorado en Arte Dramático		
PLAN DE ESTUDIOS ORD. N°	23/99 CS y 26/99 CS		
ESPACIO CURRICULAR	ACTUACION I		
RÉGIMEN	Anual	CURSO	Primero
CARGA HORARIA TOTAL	192 hs	CARGA HORARIA SEMANAL	Presencial: 164 Virtual: 28
FORMATO CURRICULAR	Taller / Laboratorio		
AÑO ACADÉMICO	2020	CARÁCTER	Obligatorio
CORRELATIVIDADES PARA EL CURSADO	-----		
CORRELATIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN	-----		
EQUIPO DE CÁTEDRA	TITULAR: Prof. DANIEL POSADA ADJUNTA: Prof. ALICIA CASARES JTP Prof. Nuria Atencio		
HORARIOS DE CLASE	LUNES de 16 a 18.50hs JUEVES de 18 a 20.50hs		
HORARIOS DE CONSULTA	MARTES de 19 a 21 hs VIERNES de 10 a 13		
MOVILIDAD ESTUDIANTIL			

2. FUNDAMENTACIÓN

El marco teórico propuesto por esta cátedra se basa en el Método de las Acciones Psicofísicas de C. Stanislavski, dialogando, confrontando con técnicas de otros maestros de la escena como Meyerhold, Barba, Diderot, Bartis y el aporte de R. Serrano con la estructura dramática como método de análisis y una breve revisión teórica de las técnicas de sensorialidad y memoria emotiva.

Respecto a la propuesta metodológica competente a primer año apunta a la utilización de una técnica como guía objetiva para el desarrollo integral de la principal herramienta con que cuenta el alumno-actor: su cuerpo, integrado física y psíquicamente. Esto es en función de un desenvolvimiento vivo y veraz en 1ª persona (sin caracterización de personaje) dentro de una situación dramática.

En una primera instancia, el alumno crea una situación teatral con una dramaturgia personal, a partir de sus propias vivencias y necesidades expresivas. En una segunda etapa, se debe lograr un trabajo actoral con un texto de autor. En ambas experiencias, los elementos de la estructura y el juego dialéctico teórico-práctico son

los pilares fundamentales del método, basado en la acción transformadora como forma de alcanzar la emoción y la conducta orgánica. A demás se promueve la exploración de recursos de diferentes estéticas sin conceptualizar en profundidad en ellas.

De esta manera el sujeto (alumno-actor) adquiere técnicas que le permiten repetir procesos y obtener resultados específicos para el hecho teatral.

El abordaje de la materia es dialéctico: va de lo práctico a lo teórico y de lo teórico a lo práctico. La bibliografía se basa en los escritos de Stanislavski y otros autores que han continuado confrontando o aportando a su método.

La propuesta planteada se encuentra dentro del marco de las materias curriculares: Actuación I, II, III, IV, cuyos contenidos han sido pautados con los profesores de las mismas. Así también se articula con Improvisación I, Técnicas vocales I, Expresión corporal I y Análisis del Hecho Teatral, durante el cursado de primer año.

3. PROPÓSITOS / COMPETENCIAS

Se espera que el alumno:

- Comprenda y aplique las técnicas básicas del método de las acciones psicofísicas para la formación actoral
- Integre los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en las distintas asignaturas de 1º año, en un producto final
- Logre una actuación veraz en 1ª persona (sin caracterización de personaje) en una escena teatral, con dramaturgia del propio alumno y de un autor.
- Incorpore un vocabulario específico referente al marco teórico de la asignatura.
- Tome conciencia de las dificultades personales que se le presenten en la aplicación de los contenidos vistos.
- Valore el trabajo en equipo como pilar fundamental del quehacer teatral.

4. CONTENIDOS

<p>EJE 1:</p>	<p>Introducción al Método de las Acciones Físicas:</p> <p>Funciones parciales: Integración, Desinhibición, Comunicación, Autoconocimiento, Fantasía creativa, Capacidad de juego. Principios básicos de la Improvisación: Sus mecanismos: RAP (Recepción. Adaptación y Propuesta) La NO negación. Stanislavski para principiantes: Cap III-Teatro Arte Moscú. Cap IV- Primeros pensamientos del Sistema. Cap VI-Formacion del Actor</p> <p>Bibliografía específica: PAVLOVSKY-KESSELMAN, Espacios y Creatividad, Bs.As. Ayllu, 1980. RODARI GIANNI, Gramática de la fantasía. Ediciones Colihue/Biblioser.Bs.As.Arg. ALLEN, David y FALLOW, Jeff. Stanislavski para principiantes</p>
<p>EJE 2:</p>	<p>Escena de creación colectiva:</p> <p>Principios del naturalismo: Espacio de ficción / De qué hablamos? / Caos. Represión / Contradicción. Actor Sujeto Operante: A) Materialidad. Energía. Presencia escénica. B) Tratamiento del texto. C) Tres elementos de la tare escénica.</p> <p>Bibliografía específica: STANISLAVSKI. El trabajo del actor sobre sí mismo. En el proceso creador de las vivencias.</p>

	<p>Cap. III y VIII AUDIVERT POMPEYO, El piedrazo en el espejo, Revista Funámbulos. RIZCK BEATRIZ J., Creación colectiva: el legado de E. Buenaventura, Atuel 2008 MEYERHOLD. El Laboratorio Teatral. Teatro. Revista de investigación teatral 2000.</p>
<p>EJE 3:</p>	<p>Dialéctica del trabajo creador del actor:</p> <p>La Estructura Dramática/Concepto. Sus elementos: acción, sujeto, entorno, conflicto y texto. Escena de Autor: Lectura y análisis. Unidades y Objetivos. M.A.F La Emoción / Paradoja. Unidades y Objetivos. El equilibrio en acción. Sólo la acción está viva.</p> <p>Bibliografía específica: SERRANO RAUL, Nueva Tesis sobre Stanislavski. Bs. As. Atuel 2004. Capítulo: La Estructura Dramática. Método de análisis. Sus elementos: acción, sujeto, entorno, conflicto y texto. Unidades y Objetivos. Memoria sensorial y emotiva. STANISLAVSKI, C., El trabajo del actor sobre sí mismo. En el proceso creador de las vivencias. Cap. VII STASBERG, L., Un sueño de pasión. Introducción y Cap. 2 y 5. BARBA, Eugenio. La canoa de papel. Tratado de antropología teatral. Grupo de editores La Gaceta. 1992</p>
<p>CONTENIDOS PROCEDIMENTALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de la capacidad creadora del alumno, centrada en su principal instrumento de trabajo: el cuerpo (entendido como integración psicofísica) - Integración de funciones parciales para lograr conductas orgánicas, tomando conciencia de que el actor es instrumento e instrumentista a la vez. - Desarrollo de la concentración y la atención orgánica como punto de partida de la tarea escénica. - Abordaje de la estructura dramática como método de análisis y su aplicación en la escena. - Desarrollo de la capacidad de autocontrol de emociones en la escena. - Creación de escenas en las que se apliquen las técnicas básicas del método de las acciones psicofísicas. - Manejo de la voz en forma fluida, con volumen, tono y expresión. - Integración de las capacidades adquiridas en las asignaturas Vocales I, Corporales I, Improvisación I y Actuación I
<p>CONTENIDOS ACTITUDINALES</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Respeto entre estudiantes y profesores en virtud de la convivencia Universitaria. - Toma de conciencia de la función que cumple el actor en la sociedad - Valoración del trabajo en equipo como una instancia para la creación - Compromiso y respeto por la diversidad de género y cultural - Fortalecimiento de la autoestima y valoración de las propias posibilidades de su desarrollo como actor. - Acuerdo grupal respecto a: ingreso puntual a clases, actitud frente a trabajos prácticos presentados por compañeros, vestimenta adecuada para escenas con

riesgo corporal. Conocimiento del Protocolo institucional violencia de género.

5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

La cátedra utiliza una metodología teórico-práctica, con un proceso dialéctico en el trabajo creador del alumno. El hilo conductor está centrado en la resolución de una situación dramática, donde el alumno asume un rol en 1ª persona con las circunstancias del personaje.

Se lo acompaña en un proceso de autopercepción de dificultades y logros. Este proceso se logra a partir de la apropiación, por parte del alumno, de las técnicas utilizadas que estimulan la creatividad, desarrollan un sentido crítico y estético y crean una actitud comunicacional. Se intenta estimular así, una ida y vuelta permanente entre los procesos internos y los resultados que muestra.

6. VIRTUALIDAD

En este espacio virtual buscaremos la forma conjunta de estar comunicados e intercambiar conocimientos e ideas sobre actuación. Podrás encontrar aquí los apuntes de clase de la asignatura, videos, actividades que debes realizar y los prácticos a presentar. También podrás ingresar a foros de discusión e intercambiar opiniones con tus compañeros y profesores. El campus virtual mejorará el acceso a la información y te ayudará a jerarquizar los contenidos de la asignatura. Por otra parte, indagarás en distintas miradas sobre las obras y escenas a trabajar, lo que te permitirá desarrollar tu juicio crítico. Este es un valioso sitio de aprendizaje. Bienvenido al viaje virtual del conocimiento.

7. PRÁCTICAS SOCIO-EDUCATIVAS

Como titular de la cátedra he gestionado la articulación entre el Canal comunitario Giramundo y los estudiantes de escenografía para producir escenografía del estudio del noticiero de dicho canal. A la vez con la dirección del canal hemos visitado la cooperativa recuperada de Talleres Graficos para ver la posibilidad de una campaña publicitaria y la consiguiente práctica de los estudiantes de teatro.

8. EVALUACIÓN

<p>Criterios de evaluación</p>	<p>Aplicación gradual del Método de las acciones psicofísicas, en la medida de lo visto. Conducta orgánica (fe y sentido de la verdad) Articulación y modulación de la voz. La producción de la escena (vestuario, escenografía, utilería, maquillaje, etc.) La relación de la teoría con la práctica. Resolución de actividades en el Aula Virtual</p>
<p>Acreditación</p>	<p>ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIONALIDAD: Trabajos prácticos: la materia posee un seguimiento continuo teórico-práctico y</p>

cuatro evaluaciones del mismo carácter, al finalizar cada unidad.
Es obligatorio contar con una carpeta de: registro de ejercicios con los contenidos correspondientes, textos de análisis, guía de prácticos y resolución de cuestionarios y ejercicios propuestos en la guía. Además deberá figurar el comentario personal de 1 obra de teatro como mínimo vista en el medio, por mes, según guía de análisis. La carpeta se presentará en cada evaluación.

Exámenes parciales:

Primer parcial: Los alumnos, en pareja, deberán presentar una escena de 10', con una dramaturgia propia o de autor, aplicando las técnicas aprendidas hasta el momento. La teoría se rendirá en forma escrita. Fecha aproximada: fines de junio

Segundo parcial: Los alumnos, en pareja, deberán presentar una escena de autor de 15', que será tomada de las obras sugeridas por la cátedra, aplicando las técnicas del método de las acciones psicofísicas. La teoría se rendirá en forma individual, oral. La escena será trabajada en forma integrada en las cátedras Corporales I, Vocales I e Improvisación I. Fecha aprox.: 2º semana de noviembre

CONDICIONES DE PROMOCIONALIDAD:

75% de asistencia y todas las instancias presenciales y virtuales de evaluación aprobadas.

CONDICIONES DE REGULARIDAD:

Alumno Regular: deberá tener el 70% de asistencia y hasta un trabajo práctico parcial No aprobado.

Alumno No Regular: deberá tener el 70% de asistencia y hasta dos trabajos prácticos parciales No aprobados, con la condición de haberse presentado a los mismos.

EVALUACIÓN FINAL:

Alumno Regular: Evaluación de la instancia no aprobada con su referencia teórica. Presentación de la carpeta de registro.

Alumno No Regular: Evaluación de las instancias no aprobadas. Presentación de carpeta. Coloquio a programa abierto.

EVALUACION AULA VIRTUAL:

Actividades y evaluación/Aula Virtual

Módulo I

1-Funciones parciales (mediados de abril)

2-Stanislavski para principiantes

(fines de abril)

Módulo II

1-Principios del naturalismo

(mediados de mayo)

2-Actor Sujeto Operante

(fines de mayo)

	<p>Módulo III 1-Estructura Dramática (fines de agosto) 2-Escena de autor (mes de septiembre)</p>
	<p><u>ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES DE VALOR ACADEMICO:</u></p> <p>Dadas las características teórico prácticas de la materia y su espacio curricular que ocupa en el primer año de la carrera, se tendrán en cuenta dentro de los contenidos actitudinales para su evaluación, actividades como: talleres, cursos, seminarios cuyos contenidos estén relacionados con el Marco Teórico Referencial de la materia y dictados en instituciones reconocidas. Como así también las actividades de extensión, vinculación y socio educativas</p>

7. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Bartis, R., Cueva, C., Lauten, F. 1992. **5° Taller EITALC, América Latina-Europa**. Funda cultura, EITALC. Alemania-Venezuela

Buenaventura, E. 1991. **La Creación Colectiva**. Editores Mexicanos. México.

Holovatuck, J. Astrosky, D. 2001. **Manual de juegos y ejercicios teatrales**. Instituto Nacional del Teatro. Colección: El País Teatral. Bs.As. Argentina.

Mannoni, O. 1979. **La otra escena, claves de lo imaginario**. Ed. Amorrortu. Argentina.

Meyerhold, V. 1994. **El Actor sobre la Escena**. Grupo Editorial Gaceta.

Chejov, M. **Al actor**. Editorial Constancia.

Ubersfeld, A. 2002. **Diccionario de términos claves del análisis teatral**. Colección teatrología. Galema. Bs As.