

RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

Universidad
Nacional
de Quilmes

Universidad Nacional de Quilmes. Escuela Universitaria de Artes

Dirección de actores aplicada a la experimentación artística

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Universidad Nacional de Quilmes. Escuela Universitaria de Artes. (2023). Dirección de actores aplicada a la experimentación artística. (Programa). Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes. Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/6230>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Libre

CARRERA:	Licenciatura en Artes Digitales
AÑO:	2023
ASIGNATURA:	Dirección de Actores Aplicada a la Experimentación Artística.
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórica- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

Presentación:

Esta asignatura se propone brindar un primer acercamiento a la problemática de la conducción de intérpretes en un espacio-tiempo escénico. Se considera la dirección de actores como recurso vertebrador para el trabajo profesional en el marco de la realización audiovisual que integre cuerpos en la puesta en escena mediada por dispositivos tecnológicos, audiovisuales y/o digitales. Esta exploración estará sustentada por una contextualización socio-histórica desde la perspectiva epistemológica del arte contemporáneo y estrechamente articulada con la experiencia estética individual y colectiva de lxs estudiantes en pos de brindar herramientas y procedimientos metodológicos que amplifiquen y enriquezcan el desarrollo profesional.

Desde la bibliografía propuesta, se aborda el campo de estudios de lo artístico- teatral para dar una perspectiva histórica a la dirección de actores para luego complejizar el desarrollo disciplinar en la articulación con la experimentación artística.

La reflexión sobre los procedimientos de la actuación será un punto clave para la comprensión de la tarea del director, por lo que se ofrecerá un espacio de exploración personal para la práctica de la dirección de intérpretes. Se abordarán, asimismo, herramientas básicas de comprensión de dramaturgias para el proceso de materialización de una puesta en escena.

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 desde la perspectiva de la conducción de intérpretes en un espacio-tiempo escénico para los diversos cruces que proponen las prácticas artísticas contemporáneas.
2. Contribuir a la formación de profesionales en el campo de las artes digitales que desempeñen, diseñen y/o conduzcan tareas implicadas en realizaciones ficcionales, piezas performáticas y/o experiencias artísticas que impliquen cuerpos en situación escénica.
3. Articular reflexiones teóricas desde el campo de estudios del Arte, la teatralidad, la realización audiovisual, la performance y las artes escénicas.
4. Crear un espacio de articulación entre la comunicación expresiva individual con las producciones sociales audiovisuales.

Objetivos específicos:

Esta asignatura se propone que el alumno/la alumna:

- 1.-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-digiales;
- 2.- reconozca y experimente la utilización de procedimientos específicos para la dirección de actores;
- 3.- identifique y experimente el lenguaje corporal individual y social en la representación –puesta en escena- multimedia, audiovisual, digital desde la perspectiva artística;
- 4.- planifique y organice estrategias comunicacionales, expresivas y artísticas para una puesta en escena con los actores/las actrices involucradas;
- 5.- 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.- reconozca la dimensión creativa y comunicacional del sujeto-cuerpo como territorio de cruce entre tecnologías, narrativas, lenguajes, políticas y prácticas sociales;
- 7.-Conozca cuáles son los aspectos vivenciales que el actx desarrolla y entrena para la toma de decisiones poéticas de recepción flexibilidad y sensibilidad necesarias para responder a las indicaciones del director;
- 8.-Conecte con su experiencia emocional a fin de lograr plasmarla en una dramaturgia y transmitirla a los intérpretes;
- 9.-Se entrene en recepcionar las necesidades del actx para poder hacer indicaciones asertivas y manejarse con mayor libertad y fluidez en la relación sensible y creativa

entre imaginarios humanxs como lo requiere el encuentro entre directxr y actxr;

10. Obtenga los procedimientos básicos para la comprensión, lectura y análisis de una *dramaturgia* en función de su materialización escénica de acuerdo con los requerimientos básicos de la *dramaturgia* elegida y sus propios objetivos artísticos;

11.- Desarrolle y cultive una capacidad de observación alerta –una mirada y una escucha, activas- para fortalecer procesos de creación actoral;

12.- Dimensione la importancia de establecer un vínculo sensible, creativo y proactivo con el intérprete.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Cuerpo y puesta en escena en nuevos escenarios para el arte y la tecnología. Lenguaje corporal, cuerpo mediatizado y cuerpo fragmentado. La estructura dramática y la acción desde el trabajo actoral experimental. El actor en el teatro intervenido por formas artísticas digitales. *La dirección de actores en la producción de materiales audiovisuales* artísticos experimentales. Ciberespacio y cuerpo virtual. Formatos actorales para pequeñas piezas de circulación online.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

Unidad I

La estructura dramática y la acción desde el trabajo actoral experimental. *Acción dramática. Situación dramática y desglose para la dirección de actores. La dirección de actores en la producción de materiales audiovisuales* artísticos experimentales.

Unidad II

Cuerpo y puesta en escena en nuevos escenarios para el arte y la tecnología. Materialidad y materialización escénica. Sujeto social y sujeto escénico. Lenguaje corporal, cuerpo mediatizado y cuerpo fragmentado. El actor en el teatro intervenido por formas artísticas digitales. El cuerpo y el encuadre.

Unidad III

Performance. Procedimientos clásicos y experimentales. Registros de actuación para diferentes *formatos escénicos*. Ciberespacio y cuerpo virtual. Formatos web. Propuestas actorales para pequeñas piezas de circulación online.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

Según el régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según **Resolución (CS): 201/18.**

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

El/la estudiante deberá contactar al profesor de la asignatura 30 días antes de la fecha designada para el examen final libre, para que le sean entregadas las consignas del trabajo práctico integral. El trabajo constará de una producción audiovisual basada en la dramaturgia seleccionada por el docente para el examen, cuya duración no puede superar los 20 minutos y en la que el estudiante deberá desarrollar una propuesta de dirección de intérpretes. Deberá acompañar la pieza audiovisual con un trabajo escrito exponiendo las conceptualizaciones centrales de la misma dramaturgia en términos estructurales: línea de acción, situaciones dramáticas, circunstancias, conflictos y acciones de los personajes involucrados. Deberá especificar conceptualmente su punto de vista y su estrategia de dirección para la materialización de su trabajo en la pieza presentada. El trabajo escrito y la pieza audiovisual deberán 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).

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

Unidad I

- Altman, Rick *Los géneros cinematográficos*, Paidós
- Anscombe, Jean Claude y Ducrot, Oswald, (1994): *La argumentación en la lengua*. Madrid: Gredos.
- Gené, Juan Carlos, (1996) *Escrito en el escenario (Pensar el teatro)*, Buenos Aires, CELCIT
- Miller, Arthur, (2013), *Las brujas de Salem*, Barcelona, Tusquets
- Perez-Cordón, Cristina, *Un sencillo acercamiento a la pragmática*, en Redele Revista electrónica de didáctica/Español lengua extranjera, N° 14, año 4, España, Octubre 2008
- Reyes, Graciela (1990) *La pragmática lingüística. El estudio del uso del lenguaje*, Barcelona, Ed. Montesinos
- Triquell, Ximena, *Los géneros cinematográficos. entre la historia de la sociedad y la historia de un lenguaje* en Producciones cinematográficas contemporáneas: características y estrategias narrativas, disponible en <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Culturas/article/view/7004>

Unidad II

- Baliero, Carmen (2016) *La música en el teatro*, Buenos Aires, Inteatro
- Gené, Juan Carlos, (1996) *Escrito en el escenario (Pensar el teatro)*, Buenos

Aires, CELCIT

- Hall, Stuart (2010) [1997] "El trabajo de la representación" en *Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*, Popayán/Lima/Quito, Envión Editores/IEP/Instituto Pensar/ Universidad Andina Simón Bolívar
- Le Bretón, David, (2002) *Antropología del cuerpo y modernidad*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión
- Le Bretón, David, *Por una antropología de las emociones*, en Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. N°10. Año 4., Argentina, Diciembre 2012-marzo de 2013.
- Nancy, Jean Luc, (2007) *58 indicios sobre el cuerpo. Extensión del alma*, Buenos Aires, Ed. La Cebra
- Raiter, Alejandro (2003) *Lenguaje y sentido común. Las bases para la formación del discurso dominante*, Buenos Aires, Biblos
- Szuchmacher, Ruben, (2014) *Notas para la puesta en escena y la dirección teatral*, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México
- Todorov, Tzvetan. (1970) *Lo verosímil*, Comunicaciones, Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo.
- Weston, Judith (2017) *Dirigir actores. Cómo crear actuaciones memorables para cine y televisión*, Santa Fé, Ed.Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

Unidad III

- Cal, Aldana, *Transitemos la performance* en Revista digital Territorio Teatral N°11, disponible siguiendo el link:
http://territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/pdf/n11_2_03.pdf
- Russo, Pablo, (2013) *Cine de conversación: la restitución de la palabra y el cuerpo del otro en Eduardo Coutinho*, en Eduardo Coutinho. *Cine de conversación y antropología salvaje*, Buenos Aires, Grupo Revbelando Imágenes (compilador). Nulu Bonsai
- Taylor, Diana (2012) *Performance*, Buenos Aires, Asunto mpreso

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

- Bajtin , Mijail. (1985). *Estética de la creación verbal*. México: Siglo XXI Editores.
- Braun, Edward, (1986) *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowsky*, Buenos Aires, Galerna
- Dubatti, Jorge (comp.), (2008) *Historia del actor. De la escena clásica al presente*, Buenos Aires, Colihue,
- Dubatti, Jorge (comp.), (2009) *Historia del actor II. Del rito dionisiaco a Tadeusz Kantor*, Buenos Aires, Colihue,
- Estrada, Leonel (1985) *Arte Actual. Diccionario de términos y tendencias*, Medellín Colombia, Editorial Colina
- Hauser, Arnold, (1979) *Historia social de la literatura y el arte*, Barcelona, Guadarrama, tres tomos.
- Galia Kantor, Débora y Kratie, Julia *Realidad/ficción, o de los documentales*

como versiones del artificio: entrevista con Manuel Abramovich disponible en <http://revista.cinedocumental.com.ar/category/nro-19/>

- Goldberg, Roselee (1998) *Performance. Live art since the '60s*, Nueva York, Thames and Hudson
- Serna, Assumpta, (1999) *El trabajo del actor de cine*, Madrid, Cátedra
- Pudovkin, Vsévolod I. (1957) *El actor de cine y el sistema de Stanislavski*, Montevideo, Ed. Pueblos Unidos
- Pudovkin, Vsévolod I. (1972) *El actor en el film* Buenos Aires, Ed. Nueva Visión
- Szuchmacher, Ruben, (2015) *Loincapturable. Puesta en escena y dirección teatral*, Buenos Aires, Montena.
- Stoessel, Iván (2015). Géneros y formatos televisivos (no-ficción) (Artículo). Campus Virtual de la Escuela ORT (sede Belgrano). Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: <http://campus.belgrano.ort.edu.ar>
- Galia Kantor, Débora y Kratie, Julia *Realidad/ficción, o de los documentales como versiones del artificio: entrevista con Manuel Abramovich* disponible en <http://revista.cinedocumental.com.ar/category/nro-19/>
- Goldberg, Roselee. (1996) *Performance Art. Desde el futurismo hasta el presente*, Barcelona, Ediciones destino.

Firma y Aclaración:
Director de carrera