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

Universidad
Nacional
de Quilmes

Augé, María Julia

Teatro: una poética en el cuerpo

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:
Augé, M.J. (2018). Teatro: una poética del cuerpo. (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/20.500.11807/6423

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

FOLIO Nº 1
DE QUILMES PRESIDAD NA

Escuela Universitaria de Artes
UNQ

Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: ***Tecnicatura Universitaria en Producción Digital***
Año: **2018**
Curso: **Teatro: una poética en el cuerpo**
Profesor: **María Julia Augé**
Carga horaria semanal: **4 horas 1 hora extra-áulica**
Horas de consulta extra clase: **dos horas: martes y viernes de 13 a 14hs.**
Créditos: **10**
Núcleo al que pertenece: **Electivo**
Tipo de Asignatura: **Teórico-Práctica**

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. Se 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.

Este Taller forma parte de la oferta electiva de la Tecnicatura Universitaria en Producción Digital y además está pensado para ofrecer un espacio de

RES Nº 015 / 18

FOLIO Nº 2

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. Qué 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:

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

RES Nº 015 / 18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 3

personal. El texto propio como experiencia poética. La improvisación. Entrenamiento actoral. Dinámicas de trabajo con el cuerpo: técnicas de yoga.

Contenidos Temáticos y Bibliografía:

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.

Bibliografía obligatoria: Unidad I

1. 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
2. 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.
3. Jean Luc Nancy (2007) / 58 indicios sobre el cuerpo extensión del alma / Editorial La Cebra / Argentina.

Bibliografía de consulta: Unidad I

1. Martín Daguerre - Julieta Elgarte: *Emociones encontradas. Descubriendo la mano emocional detrás de las acciones de la razón, y el papel de la razón frente a emociones en conflicto* en Conocimiento, arte y valoración: perspectivas filosóficas actuales. Compiladores: Victoria P. Sánchez García, Federico E. López y Daniel Busdygan / Colección PGD ebooks /Universidad Nacional de Quilmes / Secretaría de Posgrado
2. Michel Foucault, (1975) Vigilar y Castigar. Siglo XXI, Buenos Aires (2002). Cap: Disciplina. Los cuerpos dóciles
3. David Mamet. Verdadero y Falso, herejía y sentido común para el actor (1998) – Editorial ALBA / Barcelona, 2011.

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.

Bibliografía obligatoria: Unidad II

1. Juan Carlos de Petre. El Teatro desconocido / El sonido. El movimiento. pag 50. Colección YamanA / Universidad del Zulia / Venezuela (1996)

RES Nº 015/18

FOLIO Nº 4

2. 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)
3. Herbert Read (1955). Educación por el ARTE. Paidós / Buenos Aires, 1964, Capítulo 3: Percepción e imaginación.pag 58
4. Peter Brook (1968). El espacio vacío. Ediciones Península / Barcelona, España, 2000.
5. Julia Varley / Piedras de agua / Colección estudios teatrales / Instituto Nacional de Teatro / Buenos Aires. Argentina.
6. Silvia Adriana Davini / Cartografías de la voz en el teatro contemporáneo. El caso de Buenos Aires a fines del siglo XX / Editorial UNQ 2007. Capítulo II

Bibliografía de consulta: Unidad II

1. David Le Bretón, *Antropología del cuerpo y modernidad*. Nueva visión – Cultura y Sociedad. Buenos Aires. 1990/2008.
2. 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=mCKHzMzMlZo
3. Constantin Stanislavski / La construcción del personaje / Alianza Editor 1994 – Buenos Aires - Argentina

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.

Bibliografía obligatoria: Unidad III

1. Nachmanovitch, Stephen: Free Play: La improvisación en la vida y en el arte. Editorial PAIDOS- 2007
2. Banega, Horacio / *Estructuras: composición y contenido* / Horacio Banega y Gustavo Galuppo. - 1a ed. - Bernal: Universidad Virtual de Quilmes, 2015. E-Book
3. Anne Ubersfeld. *El diálogo teatral*. Galerna / Buenos Aires, 2004. Prólogo, capítulos 1 y 2
4. Graciela Reyes / La pragmática lingüística: el estudio del uso del lenguaje. Montesinos Editor S. A. 1990, Barcelona, España. Capítulo 3: Acuerdos y transgresiones
5. Rubén Szuchmacher. Lo incapturable. Puesta en escena y dirección teatral. Segunda Parte. Reservoir Books (2015) 1 edición. Buenos Aires Argentina

RES Nº 015/18

UNIVERSIDAD DE QUILMES FOLIO Nº 9

Bibliografía de consulta: Unidad III

1. Aristóteles. La Poética. Ediciones Colihue Clásica. Buenos Aires-Argentina (2006)
2. Tzvetan Todorov / Lo verosímil / Editorial Tiempo Contemporáneo. Colección Comunicaciones 1968 – Buenos Aires. Introducción

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

Modalidad de dictado: Taller
El Taller es entendido como una unidad didáctica que pone énfasis en los procesos prácticos y técnicos referidos a la construcción del rol profesional con basamento académico. La propuesta considera al Taller como una estrategia que asume el proceso de crear y recrear el conocimiento, y que implica una concepción metodológica a través de la cual ese proceso se desarrolla. El Taller promueve la experiencia grupal, el consenso colectivo y el contagio afectivo entre los participantes. Este clima es indispensable para desarrollar los contenidos de la asignatura.
Se trabajará en una clase de cuatro horas que se dividirá en dos etapas. En las primeras dos horas se desarrollará el eje de entrenamiento corporal e imaginativo. En las dos horas restantes se abordaran actividades de creación de piezas y/o objetos escénicos, obras breves, performances y los formatos que puedan emerger del proceso creativo.

RES Nº 015/18

Actividades extra-áulicas obligatorias:
Estas actividades buscan la producción y organización personal de materiales poéticos que le permitan al alumno experimentar opciones creativas que abonen a su desempeño expresivo individual y a las producciones poéticas grupales.

- Trabajos de análisis y abordaje de textos dramáticos para la materialización de una situación dramática. Modalidad escrita.
- Trabajo personal de estudio de personajes de la dramaturgia seleccionada.
- Grabaciones de ejercicios vocales y sonoros.
- Preparación de escenas y presentaciones escénicas para ser desarrolladas en clase.
- Cuaderno de bitácora de las novedades que les proponen las clases, los entrenamientos con el cuerpo, las reflexiones colectivas y la bibliografía.
- Asistencia a obras de teatro dentro de la Universidad y/o a eventos performáticos.

Evaluación y acreditación:

Para la acreditación del Taller se solicitarán los siguientes trabajos.

- ***Trabajo final de carácter individual***, de formulación teórica, (modalidad ensayo) sobre la obra dramática trabajada en el taller donde se focalice la experiencia de haber transitado la obra desde la perspectiva de uno de los personajes. Articulando la experiencia personal con la bibliografía propuesta en el curso.

1. Introducción con Ficha Técnica, que fundamente el análisis de la obra y que incluya la descripción de lo que sucede: Situación inicial, presentación de personajes, conflicto principal, conflictos secundarios si los hubiera, estrategias de resolución del/los conflicto/s y desenlace.
2. Presentación de los temas que trata la obra.
3. Descripción de lo que cada personaje hace en el marco del desarrollo de la ficción que lo contiene. Y como cada personaje aporta a ese cúmulo de temas que despliega la obra. Utilización de parlamentos de los personajes para su ejemplificación.
4. Elección de un personaje y sus parlamentos.
5. Análisis de una escena organizándola en una secuencia de situaciones dramáticas que permitan vislumbrar las estrategias en acciones que despliega cada personaje para lograr su objetivo y cómo se articulan estas estrategias con las de los otros personajes para lograr el desarrollo de la progresión dramática en función del conflicto principal.

- ***Trabajo final grupal:*** realización de una pieza performática de característica grupal que incluya una o varias situaciones dramáticas extraídas de escenas de la obra trabajada y en la que deben participar en calidad de actores, directores, performers, etc. Para esto existe una primera etapa de organización grupal de la tarea que implica un plan de realización con el

ensayo de las situaciones en clase. La segunda etapa es la realización misma, donde se evaluará el trabajo con el cuerpo y sus acciones dramático-expresivas en una definición escénica.

María Julia Augé

RES Nº 015/18