

Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: **Tecnicatura Universitaria en Producción Digital**

Año: 2017

Curso: **Técnicas expresivas para el cuerpo y la voz en escena**

Profesor: María Julia Augé

Carga horaria semanal: 4 horas 1 hora extra-áulica

Horas de consulta extra clase: dos horas / martes y viernes de 15 a 16hs

Créditos: 10

Núcleo al que pertenece: Electivo

Tipo de Asignatura: Teórico-práctica

Presentación y Objetivos:

Presentación:

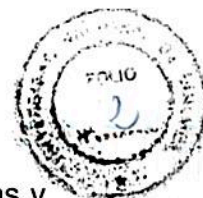
El presente curso busca establecer un primer acercamiento a la expresión artística como herramienta para el trabajo profesional en el marco de la realización audiovisual que integre cuerpos en la puesta en escena mediada por dispositivos tecnológicos audiovisuales digitales. Por otra parte se intentará contextualizar con una perspectiva cultural y socio-histórica, a la experiencia estética individual y colectiva en pos de brindar herramientas y recursos metodológicos y teóricos que nutran al campo de intervención profesional.

Se tratarán de 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 análisis sobre el cuerpo y la experiencia expresiva en la tradición teatral y en segundo lugar se creará un espacio de experimentación para el trabajo expresivo en el marco de los formatos audiovisuales/digitales.*

Desde la bibliografía propuesta, se aborda el campo de estudios de lo artístico-teatral como puerta de ingreso a la problematización de lo artístico contemporáneo y los cruces con la comunicación a partir de la articulación de las reflexiones teóricas con los factores históricos y la constitución de temas y problemas que, precisamente, delimitan este recorte disciplinar. Se apunta a reflexionar sobre las herramientas teatrales y artísticas que se han incorporado para el desarrollo de una comunicación expresiva mediatizada por dispositivos tecnológicos.

Así, se trabajará sobre la particularidad que se le atribuye al campo artístico-teatral, su núcleo de teorías y problemas, desde la constitución transdisciplinar del mismo, constitución alimentada por diversas tradiciones de las ciencias humanas.

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 es un eje central para la formación profesional y el desarrollo de este programa.

Objetivos generales de formación:

- Contribuir a la formación transdisciplinar para la realización audiovisual desde la perspectiva de la producción artística: el teatro.
- Contribuir a la formación de profesionales de la producción audiovisual-digital que desempeñen, diseñen y/o conduzcan tareas frente a cámara y vivo en la televisión y en las pantallas digitales.
- Articular reflexiones teóricas desde el campo de estudios del Arte, de la comunicación social y el teatro.
- Crear un espacio de articulación entre la comunicación expresiva con las producciones sociales audiovisuales.

Objetivos específicos:

- 1.- Que el alumno 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.- 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 la pantalla: el vivo televisivo, la ficción, la entrevista u otros formatos.
- 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 diagrama y organice estrategias comunicacionales, expresivas y artísticas para una puesta en escena con los actores involucrados.
- 5.- Que el alumno desarrolle competencias para el manejo del lenguaje de los cuerpos en las coordenadas espacio-temporales y sus fricciones expresivas como resultado comunicacional y poético.
- 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.

Contenidos mínimos:

La expresión artística. Condiciones sociales de la creatividad. La experiencia estética individual y social. El teatro y su función social. El texto teatral. La acción dramática: un hecho físico. La noción de conflicto. El cuerpo y su voz en la puesta en escena. La voz y la palabra. La emocionalidad en la creación. El lenguaje corporal. Dinámicas de trabajo con el cuerpo: técnicas de actuación. Performance. Articulación con los dispositivos audiovisuales. El cuerpo frente a la cámara. Dirección de actores. Conducción y presentación.

Contenidos Temáticos o Unidades:

Unidad I.-

La expresión artística. Condiciones sociales de la creatividad. La experiencia estética individual y social. El teatro y su función social. El texto teatral. La acción dramática: un hecho físico. La noción de conflicto. El texto dramático clásico y contemporáneo. El texto teatral como vehículo de acción.

Unidad II.-

El cuerpo / voz: su puesta en escena. La voz y la palabra. La emocionalidad en la creación. El lenguaje corporal. La situación dramática. Pragmática del lenguaje y acción dramática. El vínculo - el personaje / el rol. El cuerpo en la puesta en escena mediática, ficcional, documental, digital y en formatos no convencionales.

Unidad III.-

Dinámicas de trabajo con el cuerpo: técnicas de actuación. Performance. Articulación con los dispositivos audiovisuales. Aportes de la expresión artística para el diseño de situaciones comunicacionales mediatizadas por dispositivos tecnológicos audiovisuales. Estrategias artístico-comunicacionales para la intervención profesional.

Bibliografía Obligatoria:

Indique las referencias bibliográficas completas por Unidad temática (incluyendo la mención del / de los capítulos y/o apartados cuya lectura se exige).

Unidad I

- Erving Hoffman (1959). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Amorrortu/editores / Buenos Aires 2009. Introducción y capítulo uno.
- 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>
- Stephen Toulmin. Cosmópolis - Ediciones Península, 1990. Barcelona, España. Prefacio. Prólogo: hacia un milenio reculando. Capítulos 1 y 3.
- David Mamet. Verdadero y Falso, herejía y sentido común para el actor (1998) – Editorial ALBA / Barcelona, 2011.
- Hans-Georg Gadamer (1977). La actualidad de lo bello: el arte como juego, símbolo y fiesta. Paidós / Buenos Aires, 2003: capítulos: La justificación del arte y El elemento lúdico del arte.

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)
- Graciela Reyes, La pragmática lingüística: el estudio del uso del lenguaje. Montesinos Editor S. A. 1990, Barcelona, España. Capítulo 3: Acuerdos y transgresiones.
- 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.
- Jean Luc Nancy (2007) / 58 indicios sobre el cuerpo extensión del alma / Editorial La Cebra / Argentina.

Unidad III

- Michel Foucault, (1975) Vigilar y Castigar. Siglo XXI, Buenos Aires (2002). Cap: Disciplina. Los cuerpos dóciles
- Bentley, Eric. La vida del drama. Letras mayúsculas. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1964. Capítulos 1, 3 y 5
- 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)

Bibliografía de consulta:

Indique la referencia bibliográfica completa (incluyendo la mención del / de los capítulos y/o apartados cuya lectura se sugiere). Este punto puede especificarse en forma general para todas las Unidades al final de las mismas.

- Heiner Muller.(1977) Máquina Hamlet, disponible en: <http://es.scribd.com/doc/54167102/Maquina-Hamlet>
- Peter Brook (1968). El espacio vacío. Ediciones Península / Barcelona, España, 2000.
- Anne Ubersfeld. El diálogo teatral. Galerna / Buenos Aires, 2004. Prólogo, capítulos 1 y 2
- F. Nietzsche, El origen de la tragedia. Ediciones Libertador. 2005.
- Jan Kott (1965), Shakespeare, nuestro contemporáneo. ALBA / España, 2007
- Herbert Read (1955). Educación por el ARTE. Paidós / Buenos Aires, 1964, Capítulos 1, 2, 7 y 9.
- Shakespeare, W. Hamlet. Versión disponible
- Harold Bloom (1998). Shakespeare. La invención de lo humano. Grupo Editorial Norma / Verticales de Bolsillo. Bogotá, Colombia, 2008. Capítulo: El Universalismo de Shakespeare.

Modalidad de dictado: Taller

Se trabajará en una clase teórica y de reflexión conjunta semanal de dos horas y una clase práctica semanal de dos horas.

Actividades extra-áulicas obligatorias:

Indicar el tipo de actividades (trabajos prácticos, test de lectura, monografías, cuestionario de preguntas, ejercicios, etc.) que utilizará para reemplazar la hora semanal que se disminuyó frente al curso. Describir el objetivo de la actividad y la participación que estas tareas tendrán en la nota final .

- Proyección de películas y documentales que expongan el dispositivo actoral y focalicen el trabajo sobre la acción dramática en el lenguaje audiovisual: "Hamlet" de Laurence Olivier / Jogo de cena, de Eduardo Coutinho (2007). Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=nHwork7xCgl&index=7&list=WL&spfpreload=10>
- Trabajo de aproximación al entrenamiento actoral a través de dos escenas de obras clásicas. Actividad grupal
- Trabajos de entrenamiento corporal en el espacio de la modalidad práctica.
- Cuestionario domiciliario al finalizar cada unidad.
- Cuaderno de bitácora de las novedades que les proponen las clases, las reflexiones colectivas y la bibliografía.

Evaluación y acreditación:

Dos trabajos prácticos y un trabajo final:

- Trabajo final de carácter individual, de formulación teórica, (modalidad ensayo) sobre uno de los aspectos abordados en el taller con un anclaje en la experiencia personal en una situación de enseñanza y articulado con la bibliografía propuesta en el curso y otra aportada por el alumno.
- Trabajo individual frente a cámara
- Trabajo grupal de carácter expresivo sobre alguna de las escenas dramáticas trabajadas durante el curso.
- Trabajos de construcción de personaje. Experimentación de la acción dramática y su vinculación con los cuerpos en la pantalla.
- Trabajo de presentación frente a cámara.
- Trabajo de dirección de actores en un espacio escénico para la pantalla.
- Actividades de revisión y comparación de formatos audiovisuales tradicionales. Identificación de leyes constitutivas, rupturas y continuidades.

- Trabajo de reflexión personal sobre la puesta en escena en el aula articulado con la bibliografía propuesta. Modalidad ensayo.
-

María Julia Augé