UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 1

Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes

Programa Regular – Cursos Presenciales

Carrera: **Tecnicatura Universitaria en Producción Digital**
Año: 2018
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 de 13 a 15hs**
Créditos: **10**
Núcleo al que pertenece: **Electivo**
Tipo de Asignatura: **Teórico-práctica**

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

RES Nº 015/18

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 para la realización audiovisual desde la perspectiva de la producción artística: el teatro.
2. 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.
3. Articular reflexiones teóricas desde el campo de estudios del Arte, de la comunicación social y el teatro.
4. 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-digitales.
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 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 diagrame 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.
6.- 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. La noción de género y la noción de verosímil. 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.

RES Nº 015 / 18

Contenidos Temáticos y Bibliografía:

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.

Bibliografía Obligatoria:

Unidad I.-

4. 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
5. Banega, Horacio / *Estructuras: composición y contenido* / Horacio Banega y Gustavo Galuppo. - 1a ed. - Bernal: Universidad Virtual de Quilmes, 2015. E-Book
6. Anne Ubersfeld. *El diálogo teatral.* Galerna / Buenos Aires, 2004. Prólogo, capítulos 1 y 2
7. Tzvetan Todorov / Lo verosímil / Editorial Tiempo Contemporáneo. Colección Comunicaciones 1968 – Buenos Aires. Introducción
8. Bettetini, Gianfranco – Fumagalli, Armando (2001) / Lo que queda de los medios. Ideas para una ética de la comunicación / Ediciones la Crujía (2001) Buenos Aires.

Videografía:
Jogo de cena de Eduardo Coutinho. (2007)
Sonata de otoño de Ingmar Bergman (1978)
Una mujer bajo la influencia de John Cassavetes (1974)
Los ricos también lloran (telenovela) Televisa (1979)
Okupas (Serie) de Bruno Stagnaro (2000)
Nosferatu de Friedich Murnau (1922)
A la hora señalada de Fred Zinnemann (1952)
Mujeres al borde de un ataque de nervios de Pedro Almodovar (1988)

Bibliografía de consulta / Unidad I:

1. Ariel Darío Idez / "Eso fue lo que ella dijo". Representación, ficción y realidad en Jogo de cena (de Eduardo Coutinho) IMAGOFAGIA Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual Disponible en: **http://www.asaeca.org/imagofagia/index.php?option=com_content&view=article&id=394:eso-fue-lo-que-ella-dijo-representacion-ficcion-y-realidad-en-jogo-de-cena-de-eduardo-coutinho&catid=54:numero-9&Itemid=165**

RES Nº 015 / 18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES FOLIO Nº 4

2. Andrea Julia Sprinceana / *Jogo de cena" de Eduardo Coutinho: la verdad entre realidad y representación* / Revista Journal / Nº 4 - University of California, Berkeley /EEUU Disponible en: **http://ojs.gc.cuny.edu/index.php/lljournal/article/view/528**
3. Aguilera, Yanet / *Documental y retórica en Jogo de cena* / Revista electrónica. Disponible en:http://www.lafuga.cl/documental-y-retorica-en-jogo-de-cena/510
4. Pablo Russo / Cine de conversación: La restitución de la palabra y el cuerpo del otro en Eduardo Coutinho / *Coutinho. Cine de conversación y antropología salvaje.* Grupo Rev*b*elandoimágenes. / Colección Umbracle /Cine - Nulú Bonsai Editora. Buenos Aires 2013.
5. Stephen Toulmin. Cosmópolis - Ediciones Península,1990. Barcelona, España. Prefacio. Prólogo: hacia un milenio reculando. Capítulos 1 y 3.
6. Aristóteles. La Poética. Ediciones Colihue Clásica. Buenos Aires-Argentina (2006)

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.

Bibliografía Obligatoria:

Unidad II.-

1. Juan Carlos Gené (1969) Escrito en el escenario. CELCIT (1996) / Colección Teatro: Teoría y Práctica. El teatro es el cuerpo PAG 11.
1. Nachmanovitch, Stephen: Free Play: La improvisación en la vida y en el arte. Editorial PAIDOS- 2007
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.
4. 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
5. 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

RES Nº 015 / 18

FOLIO 5

2. 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
3. Graciela Reyes / La pragmática lingüística:el estudio del uso del lenguaje. Montesinos Editor S. A. 1990, Barcelona, España. Capítulo 3: Acuerdos y transgresiones.
4. Rubén Szuchmacher. Lo incapturable. Puesta en escena y dirección teatral. Primera Parte. Reservoir Books (2015) 1 edición. Buenos Aires Argentina.

Bibliografía de Consulta / Unidad II

1. Constantin Stanislavski / La construcción del personaje / Alianza Editor 1994 – Buenos Aires - Argentina
2. Arlindo Machado / El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción. Editorial Gedisa / España / 2009.
3. Julia Varley / Piedras de agua / Colección estudios teatrales / Instituto Nacional de Teatro / Buenos Aires. Argentina.
4. Herbert Read (1955). Educación por el ARTE. Paidós / Buenos Aires, 1964, Capítulo 3: Percepción e imaginación.pag 58
5. Juan Carlos de Petre. El Teatro desconocido / El sonido. El movimiento. pag 50. Colección YamanA / Universidad del Zulia / Venezuela (1996)
6. Merleau Ponty, Maurice. (1948) El mundo de la percepción. Siete conferencias. Editorial Fondo de Cultura Económica (2002)

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:
Unidad III.-

1. Taylor, Diana. Estudios Avanzados sobre Performance: *Introducción y ¿Usted está aquí? el ADN del performance.*/ Fondo de Cultura Económica (2011) México.
2. Stella Bruzzi: "*El documental como acto performativo*": Revista electrónica La fuga. Disponible en: http://www.lafuga.cl/stella-bruzzi/639
3. Dropsy, Jacques. *Vivir en su cuerpo – Expresión corporal y relaciones humanas* – Técnicas y lenguajes corporales / Paidós (1987) Buenos Aires Argentina
4. Rubén Szuchmacher. Lo incapturable. Puesta en escena y dirección teatral. Segunda Parte. Reservoir Books (2015) 1 edición. Buenos Aires Argentina

RESN015/18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
FOLIO
Nº 6

Bibliografía de consulta / Unidad III:

1. Le Du, Jean. *El cuerpo hablado. Psicoanálisis de la expresión corporal.* Técnicas y lenguajes corporales / Paidós (1987) Buenos Aires Argentina
2. David Mamet. Verdadero y Falso, herejía y sentido común para el actor (1998) – Editorial ALBA / Barcelona, 2011.
3. McLuhan, Mrshall (1964) / Comprenderlos medios de comunicación / Las extensiones del ser humano. / Paidós / España / 1996
4. 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.

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

RES Nº 015/18

imaginativo. En las dos horas restantes se abordaran actividades de reflexión crítico-teóricas.

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.
- Selección de películas y documentales que expongan el dispositivo actoral y focalicen el trabajo sobre la acción dramática en el lenguaje audiovisual:
- Preparación de escenas y presentaciones escénicas para ser desarrolladas en clase.
- Cuaderno de bitácora de las novedades que les proponen las clases, las reflexiones colectivas y la bibliografía.
- Asistencia a obras de teatro dentro de la Universidad y/o 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.

RESN015/18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES FOLIO Nº 8

- ***Trabajo final grupal:*** realización audiovisual de 5 minutos 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, montajistas, sonidistas y/o camarógrafos. Para esto hay 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 el acento está puesto en el trabajo con el cuerpo y sus acciones dramático-expresivas frente al dispositivo cámara.

1. A partir de la lectura de la obra propuesta, encontrar una temática que funcione como disparador argumental de una narración ficcional para el grupo.
2. A partir de esta temática elegida, seleccionar la escena que permita plasmar esta línea argumental en los vínculos de los personajes. Elegir una escena y desarrollar una idea de ficción que exprese la línea argumental que se ha elegido.
3. Dentro de esa propuesta narrativa para 5 minutos debe haber una situación dramática – con dos personajes- que ponga en escena la línea argumental sobre la que se trabaja. Esa situación dramática debe exponer claramente un conflicto que condense la línea argumental que se ha elegido llevar como propuesta de la narración audiovisual.
4. La situación dramática debe ser extraída de la obra de manera completa. En esta primera etapa se propone trabajar con la dramaturgia de un autor antes que intentar organizar una situación nueva. Si la situación dramática elegida en primera instancia transcurre en menos de un minuto entonces se puede trabajar con dos o más situaciones dramáticas.

María Julia Augé

RES Nº 015/18