

Seminarios prácticos y teóricos –2do. Cuat.2022

PROPUESTAS DE LAS CÁTEDRAS

Seminarios prácticos

El género en tensión: hacia la deconstrucción genérica del cuento (Taller de lectura y escritura creativas)

Se pretende poner en tensión y reflexión, a partir de la práctica productiva, la noción de *género/s* en la literatura contemporánea, como forma cultural que refleja un concepto social y político, dinámico y en crisis.

Con esa aspiración, la poesía como disparadora y el cuento como “blanco” u objetivo, serán objetos de una práctica sistemática de lectura y escritura de esos géneros que, por su brevedad, nos llevan rápidamente a la complejidad y riqueza de su estructura.

Seremos lectores, escritores y críticos, lo más deconstruidos posibles.

Teatro de objetos y títeres

En la actualidad la presencia del objeto, dentro de la puesta en escena, resulta cada vez más importante. Su relevancia queda manifiesta cuando se observa su potencialidad expresiva en el espacio escénico.

Este seminario propone a lxs alumnx que se acerquen al lenguaje de los títeres y objetos: exploren sus posibilidades, logren darles vida, manipularlos orgánicamente, transformarlos en personajes, investiguen el vínculo del/la/le actor y el títere. Profundicen sus conocimientos sobre la puesta en escena incorporando este lenguaje específico.

Además posibilita que cada alumnx desarrolle su proceso creador, es decir, que descubra como es su recorrido sensible para realizar una puesta en escena con títeres y objetos que refleje su propia poética.

Se trata de un espacio de experimentación y entrenamiento destinado a lxs alumnx que se encuentren motivados por descubrir el Teatro de títeres y objetos, con la advertencia de que una vez que se sumerjan en este universo ya no serán lxs mismxs.

Teatro de sombras y retroproyecciones

La fusión de los diferentes lenguajes audiovisuales es muy usada en la escena contemporánea. Este seminario es un espacio para la investigación y entrenamiento de la técnica de teatro de sombras y retroproyecciones con diapositivas intervenidas. Lxs alumnxs descubrirán la potencialidad de este arte ancestral, que con recursos muy económicos logra rediseñar el espacio escénico produciendo imágenes potentes. Podrán investigar como al manipular figuras, objetos o el propio cuerpo por delante de una fuente lumínica generan diferentes calidades de sombras. También experimentaran el diseño de diapositivas intervenidas para componer múltiples planos dentro del espacio y dialogar con el cuerpo del/la/le actor, abriéndose infinitos vínculos escénicos. Para abordar la investigación con sombras se ponen en juego fundamentalmente cinco elementos: el espacio, la fuente lumínica, el objeto que se interpone frente a la luz, la sombra y la pantalla sobre la que se proyecta la sombra. Trabajaremos cada elemento con sus múltiples variantes. La propuesta es que lxs alumnxs exploren este bello arte, desde la sensibilidad y la práctica, incorporando las nociones básicas de la técnica, sus conceptos, sus códigos, para que luego hagan volar su imaginación y generen su propio mundo poético.

Manipulación de objetos y hazañas para actores y actrices

Aprender las leyes que rigen la manipulación de objetos cotidianos y malabarísticos. Transformar esas destrezas en Hazañas. Utilizar la técnica de clown teatral para crear situaciones de comedia e incorporar las hazañas creadas y las habilidades adquiridas

Adiestramiento musical para actores y actrices, directores y directoras, iluminadores e iluminadoras

El seminario aborda temas y procedimientos propios de la música, a fin de enlazar el proceder sonoro y musical en cuanto gesto y mecanismo, con las propiedades y facultades que los cuerpos y los objetos asumen dentro del despliegue escénico. En tal sentido, busca ensayar la construcción de una gestualidad posible desde la perspectiva del universo auditivo. Asimismo, se estudiarán los elementos sintácticos y semánticos que el sonido y la música traen consigo, como también los aspectos más relevantes en lo concerniente a la historia, las voces e instrumentos, los estilos y los géneros musicales.

Dramaturgia II

La cursada está dividida en DOCE ENCUENTROS en el formato de un TALLER DE ESCRITURA, con el objetivo principal de acompañar grupalmente el proceso de escritura individual de una OBRA BREVE. La propuesta pedagógica central es estimular y ubicar a los participantes en el lugar de artistas-hacedores y de observadores reflexivos de los procedimientos de escritura dramática. La dinámica del taller se complementa con ejercicios de escritura que estimulan la generación de ideas y, sobre todo, con el trabajo de devolución que cada estudiante haga de los materiales que se presenten.

El actor y el clown

El objetivo del seminario es la ampliación del universo de trabajo del actor.

Lineamientos generales: El impulso, la intensidad y la dirección. El ojo como generador de espacios. La mirada como acto fisiológico y cosmovisión. La felicidad de la mirada. El público como relación. El registro de la respiración, del gesto y sus raíces, de la emoción y el deseo. La imagen. El ritmo. El estado. La acción como motor. El texto. Las rupturas. Las alianzas de los elementos entre sí: hacia una lógica única de acción y pensamiento. La invención de un otro. El actor como material e instrumento de su propio trabajo.

Escenoplástica

“Para que exista el teatro debe haber un actor, un espectador y un espacio que los contenga” señala Peter Brook en *“El Momento Presente”*; la materia escenoplástica busca profundizar sobre los factores que intervienen en dicho espacio y su relación.

Por medio del estudio comparativo de diferentes estilos aporta herramientas para un crecimiento del discurso estético personal. Indaga en el dispositivo escénico investigando desde sus aspectos morfológicos hasta su dimensión plástica, desde su historicidad hasta su legado actual, comprendiendo sus posibilidades de comunicación y expansión.

Es de fundamental importancia conocer y dominar estas posibilidades para poder transmitir aquello que se necesita expresar, logra articular y desarrollar un lenguaje plástico que vincule las necesidades particulares de cada puesta en escena y su implementación en el relato.

Laboratorio de tecnología aplicada a la escena

La tecnología no es nada nuevo en el arte, pero sí lo es su continuo desarrollo y sus diversas implementaciones. Las innovaciones claramente se encuentran en los dispositivos tecnológicos, pero

también, en las experimentaciones que los artistas siguen realizando y en los cruces de disciplinas artísticas que permiten nuevas formas de expresión. Vivimos en un mundo donde lo tecnológico nos atraviesa generando nuevas subjetividades en todos los ámbitos de nuestra vida, y por ello, la tecnología se encuentra también en nuestro arte, manifestándose en diferentes expresiones. Se buscará entablar un lenguaje en común con los alumnos, donde se establecerán diferentes conceptos tecnológicos y herramientas que irán adquiriendo a lo largo de la cursada, así como también un compendio de artistas tecnoescénicos y obras para poder discutir y analizar en conjunto.

Sobre la Comedia Dell 'Arte (Los clavos de la Razón)

El entrenamiento, en este seminario, está orientado a capacitar, es decir a viabilizar herramientas tanto innatas como adquiridas, a los estudiantes a fin de que encuentren y conozcan los elementos físicos, teóricos, disciplinarios y expresivos para ponerlos a disposición de la necesidad expresiva de la Comedia Dell 'Arte.

Participando en un taller sobre Shakespeare dictado por docentes de la Royal Shakespeare Company, entendí que todo el trabajo se centra en una sola idea: Disponer el cuerpo del actor al servicio de la escena. Considero que esta idea define claramente el prisma con que se ha de mirar el entrenamiento.

La corporalidad es la confluencia de discursos psicológicos, físicos, comunicacionales, biográficos y otros. Los discursos se manifiestan a través de las acciones físicas y emocionales. Según Aristóteles la felicidad y la desdicha no crecen en la naturaleza como la fruta en un árbol, sino que es en nuestras acciones que somos felices o desdichados. Las acciones se manifiestan a través del lenguaje, ergo el actor es el ser prestidigitador y manipulador de los lenguajes de la escena.

En este entrenamiento trabajaremos con la idea de una suerte de vaciamiento de discursos para posibilitar la disponibilidad del actor, a las necesidades expresivas necesarias para el tránsito y construcción de tipos fijos, máscaras, rutinas y el abordaje de escenas de distintos autores de Comedia Dell 'Arte.

Destreza corporal para la escena (No es el cuerpo, es la cabeza)

El seminario presenta un formato experiencial, se propone como una manera de auto-conocimiento, donde se desarrolle el manejo de la relajación activa (o tensión mínima necesaria), el manejo del espacio y el control del cuerpo dentro de ese espacio. Se propiciará el reconocimiento de la intuición como herramienta para el movimiento, la creación y la actuación.

Con ejercicios de simple ejecución se buscará el contacto corporal y mental, para así lograr que el cuerpo del actor y de la actriz sea un instrumento adecuado y capacitado para transitar la escena.

Producción y gestión teatral

La propuesta de la cátedra consiste en analizar y utilizar las herramientas de la producción y gestión teatral para llevar a cabo proyectos artísticos transformadores. La tarea será entonces elaborar un plan de trabajo para la realización de proyectos escénicos. Ser capaces de tener una visión a corto, mediano y largo plazo. Y también aplicar aquellas herramientas de la administración cultural que permitan desarrollar proyectos para la gestión desde distintos tipos de organizaciones tales como salas teatrales, centros culturales, compañías, cooperativas de teatro, etc.

El arte de contar cuentos

La narración oral como eje de optimización de la expresividad, la comunicación y la creatividad de estudiantes y futuros docentes. Las historias como generadoras del desarrollo de capacidades de observación, imaginación, contacto con la audiencia y expresividad oral.

Dibujo libre y diseño escénico

Considero fundacional en la vida profesional de un diseñador, la práctica del dibujo a mano alzada ya que dibujar es ejercer gráficamente el pensamiento proyectual. Dibujar a mano libre propone un ejercicio del insustituible binomio creativo observación-trazado, que necesita de un doble entrenamiento: el del ojo -como registro mental certero de proporciones, calidades de superficie, luz, color, movimiento- y el de la mano -como registro gráfico, personal e intransferible, de un fenómeno-. El proceso creativo todo es también un ejercicio gráfico: “masajear” la idea, hacerla evolucionar, revisarla, mezclarla con aspectos estéticos y técnicos. Desde allí nace la comunicación con la producción y dirección de un espectáculo, demás diseñadores, equipo técnico, etc.

Este seminario no está concebido como un taller de enseñanza de dibujo a mano libre sino una instancia para afirmar la conciencia gráfica y su aplicación al diseño, como complemento de la formación de profesionales escénicos.

Seminario: Luz, plástica, acción

El objetivo del seminario será “Analizar la obra” en función de la escenografía, la luz, el vestuario, el maquillaje y el actor como aliados constituidos en su dramaturgia. Nuestro trabajo se basará en

buscar el lugar en el cual los diversos medios de expresión que lo comprenden permitirán que se desarrolló “la obra teatral integrada”.

Seminario: Documentación lumínica en teatro

Este seminario de Documentación Lumínica en Teatro es de fuerte carácter práctico, tiene como propósito que el alumno transite todos los contenidos que ya ha adquirido en las diferentes materias donde se vinculó con la representación en papel de un proyecto de iluminación y a través de un intensivo intercambio logre sistematizar sus conocimientos de las formas y usos documentales en la industria del espectáculo.

El propósito del seminario será concebir y producir la documentación para un proyecto espectacular, de manera tal que se recorrerán todos y cada uno de los aspectos formales. Se estudiarán los elementos que configuran las herramientas de trabajo en documentación de iluminación. A su vez los diversos roles relacionados con la creación lumínica y la producción de la técnica lumínica: el diseñador, el asistente, el técnico, el programador.

Seminario: Arte con Arduino, orientado a objetos lumínicos

El presente es un taller introductorio a la plataforma Open Source Arduino, orientado a su aplicación en iluminación. Trabajaremos en forma práctica desde el primer día incorporando paralelamente las destrezas y conocimientos eléctricos y electrónicos mínimos necesarios para que, concluyendo el seminario los alumnos hayan armado, programado y terminado un objeto artístico lumínico. Los alumnos deberán concurrir con un notebook para realizar las prácticas de programación en clase, una placa ArduinoUno original o compatible y los materiales eléctricos o electrónicos necesarios para el desarrollo del proyecto individual.

Seminario: Introducción a la técnica y aplicación de los recursos básicos de comicidad en la pequeña estructura.

Entrenamiento físico expresivo de una variada calidad de energías poniéndolas en funcionamiento a través de recursos básicos que construyen la poética del actor creador. El entrenamiento de las calidades de movimiento construirán pequeñas máscaras que al aplicarle los recursos (stop, quiebre, opuesto, graduales, etc.) comenzarán a tener un discurso propio para convertirse en personajes.

Seminario: Un teatro que danza: Antropología teatral, creación y montaje en el universo de Teatro Acción.

Este seminario propone crear materiales escénicos a través de los principios de la antropología teatral y el concepto de acción física con una dinámica centrada en el trabajo individual/personal, entendiendo que todo acto creador implica montaje, composición y edición. Se trabajará el pasaje del garabato al esbozo para desembocar en la acción pura como metáfora escénica. Se estudiará la construcción de series, en relación con la secuencia y el plano secuencia, para pensar el Serialismo Integral en el teatro. Se investigarán las nociones de antepresencia, presencia y presencia expandida, así como también la noción de comportamiento restaurado y el estudio de la energía en el trabajo actoral. Por último, se trabajarán las técnicas vocales de “voz liberada”, “paisaje sonoro” y “palabra en acción” en pos de la unidad voz-cuerpo, en el habla y el canto.

Seminarios teóricos

Idioma Inglés I y II

Historia de las artes visuales (del Renacimiento al siglo XIX)

Esta materia es un segundo acercamiento a la historia del arte que intenta proveer a los alumnos de información sobre las bases del pensamiento y la cultura de Occidente, desde el Renacimiento hasta fines del siglo XIX. Los fenómenos artísticos se enmarcan en un contexto cultural y se estudian desde diferentes enfoques metodológicos. Resulta fundamental para el alumno la comprensión histórica del fenómeno artístico y el conocimiento de estilos y formas básicas de las artes visuales, campo al que está orientado este curso. Gran parte de los temas serán enfocados desde una perspectiva contemporánea de la cultura. Se hará hincapié en la emergencia de la tradición clásica en el Renacimiento y las consecuencias de la Contrarreforma en el Barroco. Se enfatizará el enfoque simbólico de la producción cultural y la consecuente pervivencia de las estructuras arquetípicas en las manifestaciones artísticas.

El grotesco como procedimiento escénico: tres versiones en el siglo XX

El presente seminario pretende llevar a cabo una revisión, sincrónica y diacrónica, de un procedimiento estético - teatral milenario en la escena occidental: el grotesco.

Esta forma aparece especialmente cuando la perspectiva es cuestionadora y deconstructiva, tanto respecto de circunstancias socio - históricas, como de cánones estéticos a los que se considera perimidos.

Forma de las liminalidades y los cruces de fronteras, espejo deformante de la realidad, el grotesco en la escena teatral pone en funcionamiento procedimientos que sobredeterminan todos los niveles de lo escénico.

Revisaremos tres de las concretizaciones más emblemáticas en la escena del siglo XX: el esperpento (Ramón del Valle Inclán), el grotesco italiano (Luigi Pirandello) y la inversión carnavalizante de Michel de Ghelderode.

Pensar el Cine, crear el mundo.

Desde sus inicios el cine ha sido un modo privilegiado para poner en imagen (y luego en sonido) los modos de vivir y de pensar. Conocer la singularidad de su lenguaje, desde una perspectiva que vincula la Historia, la Filosofía y el análisis, permite desarrollar las herramientas necesarias para pensar y comprender el cine como una experiencia del mundo. A través del estudio de autores y escuelas cinematográficas (Eisenstein, Welles, Hitchcock, Lynch entre otros), buscaremos descifrar las distintas relaciones que su especificidad propone, atravesadas y en diálogo con las representaciones sociales (la fotografía, los medios y el teatro), e imaginarios y construcciones significantes hegemónicas, que nos permitan incorporar el audiovisual como parte del proceso de creación escénica.

Educación sexual integral con perspectiva de genero

Analizaremos los instrumentos jurídicos de derechos humanos internacionales, regionales y nacionales las opiniones y recomendaciones de los distintos organismos internacionales de derechos humanos, en donde la cuestión de género debe ser tenida en cuenta y visibilizan la falta de políticas públicas para abordar la violencia de género y la violencia contra la mujer como una grave violación a los derechos humanos. Abordaremos la cuestión de las interseccionalidades que condicionan el ejercicio de los derechos por parte de los distintos sujetos, buscando visibilizar la exclusión de quienes permanecen subalternizados por sesgo de género y edad (como en el caso de los y las niños/niñas). La incorporación de la ESI con perspectiva de género de manera transversal que incluya

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES

Secretaría Académica

French 3614, C1425AXD

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(+54.11) 4804.2352 / 9743

dramaticas.academica@una.edu.ar

dramaticas.una.edu.ar

una mirada sobre el concepto de masculinidad hegemónica y sus efectos sobre los cuerpos y las subjetividades se vuelve de suma importancia al momento de pensar la formación de operadores de educación como herramienta para la generación de relaciones no violentas e igualitarias.

Seminario: Género, feminismos y teoría de la disidencia sexual en torno a las artes

Este seminario se cursa de manera Virtual. Inicio: 1 de septiembre.

El seminario se propone como un espacio de formación, reflexión y discusión alrededor de los desarrollos conceptuales de la larga y compleja tradición de la teoría feminista, incluyendo los más recientes avances de los estudios de género, queer y de la disidencia sexual. Las elaboraciones teóricas de estos campos dinámicos de saberes han provocado revoluciones epistemológicas en diferentes áreas de estudio entre las que se encuentran las prácticas artísticas así como la teoría, la crítica y la estética.

En el recorrido, conceptual y político, pensado para este seminario se hará dialogar a la historia del movimiento feminista y LGTBIQ+ con las exposiciones teóricas que se fueron produciendo, así como con los caminos que transdisciplinariamente fueron trazando en el mundo de las artes. Reflexionar sobre estas cuestiones, estas imágenes y relatos, no sólo da lugar a una posible profundización de contenidos teóricos alternativos sino que, también, permite visibilizar recorridos no hegemónicos dibujados por artistas en sus diversas disciplinas y, de este modo, soñar con un tejido político y estético que permita la emergencia de nuevas miradas sobre el arte que pongan en cuestión tanto al canon artístico como a la norma social.