

Seminarios - 1er. Cuat. 2025

PROPUESTAS DE LAS CÁTEDRAS

Adiestramiento musical

Cátedra: García Mendy, Gustavo

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.

El actor y el clown

Cátedra: Sokolowicz, Raquel

Concebido como trabajo de formación y entrenamiento actoral, el seminario parte de las características conceptuales del Clown para expandir, desnaturalizar y comprender comportamientos, elecciones y procesos de la actuación. El objetivo del seminario es la ampliación del universo de trabajo actoral. 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/una otro/a. El actor/la actriz como material e instrumento de su propio trabajo. El Clown como estado de la actuación.

Juegos teatrales

Cátedra: Galestok, Víctor

El teatro como el planteo de una problemática a ser develada y el juego como una estrategia didáctica de resolución y nuevos planteos. La propuesta tendrá un carácter de laboratorio de investigación sobre el juego y más específicamente profundizará sobre el juego teatral, se irá investigando desde lo teórico a lo práctico y viceversa favoreciendo la búsqueda y la reflexión a través de la exposición personal y grupal de diversas teorías sobre el juego, donde el/la estudiante tome riesgos creativos en sus formas de exposición teóricas y prácticas para la reflexión sobre el quehacer docente teatral.

Deconstrucción genérica del cuento en la narrativa contemporánea (Lectura y escritura)

Cátedra: Franco, Silvana

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.

Laboratorio de tecnología aplicada a la escena

Cátedra: Saiz, Luciano

El Seminario propone un espacio multimedia de investigación, reflexión y producción con eje en la experimentación de los modos de integración entre lo tecnológico y lo humano para la escena. La modalidad del taller es teórico-práctica en un proceso de diseño colaborativo que incorpora un intercambio con pares de Artes Multimediales de la UNA. El objetivo es que les estudiantes atraviesen proyectos híbridos que combinen recursos teatrales, multimediales, performáticos, audiovisuales, sonoros y lumínicos, dentro de una estructura de tecnología interactiva. Se trabajará a partir de técnicas que van desde el collage, la maqueta o el armado de dispositivos, hasta la multipantalla, el mapping y la realidad aumentada; se conocerán los programas más utilizados en la escena contemporánea; y se estudiarán posibilidades de realidad virtual, ia, robótica y entornos inmersivos. El enfoque de la Cátedra es conceptual, estético y de narrativa multiforme, la cual comprende historias paralelas, descentradas e interactivas; con una perspectiva decolonial que cuestione el sistema comunicativo dominante.

Los clavos de la razón (sobre la comedia Dell 'Arte)

Cátedra: Parodi, Guillermo

El entrenamiento, en este seminario, está orientado a capacitar, es decir a viabilizar herramientas tanto innatas como adquiridas, a los/las estudiantes a fin de que encuentren y conozcan los elementos físicos, teóricos y disciplinarios para ponerlos a disposición de la necesidad expresiva de la Comedia Dell 'Arte. El trabajo se centra en una sola idea: Disponer el cuerpo del actor/de la actriz al servicio de la escena. 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/la actriz 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 y de la actriz, 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.

Lecturas Shakespeareanas: Aporías de la Modernidad

Cátedra: Castronuovo, Estela

Este seminario se propone reconocer en algunas piezas de William Shakespeare seleccionadas en sus diferentes modalidades genéricas (dramas históricos, tragedias, comedias, comedias sombrías, dramas romancescos), la huella de las problemáticas y dilemas definitorios de la incipiente conciencia moderna que comenzaban a asomarse en el contexto londinense en la transición entre los siglos XVI y XVII: los conflictos generados por la nueva individuación, la legitimidad política erosionada por la tensión entre lo privado y lo público, los dilemas de la nueva ética autónoma del "imperativo categórico" kantiano, las problemáticas del "orden del discurso" que comenzaban a explorarse, siempre concretizadas en la textualidad shakespeareana según el modo de la "alegoría" (Walter Benjamin). Asimismo, recorreremos una nueva perspectiva en la interpretación de las piezas de Shakespeare en el libro de Neil MacGregor, *Il mondo inquieto di Shakespeare*, no traducido aún al español, el cual lee algunos enclaves de las obras desde las preocupaciones, los prejuicios, las valoraciones y las vivencias que marcaron el imaginario y el horizonte de expectativas de los espectadores de estas piezas, surgidos de muy concretas experiencias colectivas políticas, sociales y culturales en ese momento de agitada transición en la vida de los habitantes de Londres.

Vestuario escénico

Cátedra Gaudini, Lara

El Seminario de vestuario escénico propone una introducción a la disciplina y su lugar en el campo del arte. Abordando en una experiencia teórico - práctica el vínculo entre los aspectos plásticos, semióticos y dramáticos que organizan el diseño de vestuario. Recorriendo los fundamentos esenciales del oficio, su multiplicidad de labores y las distintas artes que reúne la disciplina. El vestuario escénico es un lenguaje insoslayable en el ciclo de formación de grado de las Licenciaturas de Iluminación, Actuación y Dirección, siendo múltiples las prácticas que atraviesan y demandan su uso. Este seminario acerca al/a la/le estudiante los principios básicos de la disciplina, estimulando el conocimiento y la experimentación en el área. Ejercitando tanto su sentido estético y conceptual; como su producción y materialización.

Prácticas Artísticas y Vinculación Comunitaria

Cátedra Tosoratti, Cecilia

El Seminario desarrolla una instancia de curricularización de los saberes e interlocuciones desplegados en el marco de las vinculaciones de la universidad con la comunidad, organizaciones sociales y políticas, asociaciones e instituciones del Estado en todas sus jurisdicciones. La propuesta se plantea como un nivel articulador de la formación, de la producción artística, y de la co-construcción de saberes a partir de un enfoque interdisciplinario con abordaje territorial. Se propone como un dispositivo pedagógico que posibilitará a los/las/les estudiantes de la universidad hacer una práctica extensionista entendiendo a los territorios no solo como espacios para desarrollar una práctica profesional o investida desde los conocimientos adquiridos en los ámbitos académicos, sino como espacios que permitan desplegar la potencialidad que tiene la vinculación entre sujetos que portan distintos saberes, trayectorias y epistemologías. El seminario tiene una modalidad teórico-práctica. Se cursarán 8 clases presenciales de 2 horas, en los que se tratarán los contenidos teóricos y se plantearán instancias de reflexión y debate sobre la relación universidad y territorio. Luego

deberán incorporarse a algunos de los proyectos de extensión propuestos por la coordinación del seminario para cumplir 16 horas en los espacios comunitarios, organizaciones sociales y/o instituciones de la sociedad civil, clubes, organismos de derechos humanos, con las que la universidad viene trabajando. La participación en territorio será acompañada y supervisada por el equipo docente. Al finalizar deberán presentar un informe/registro sobre esta práctica y el diseño de un proyecto de extensión.

Manipulación de objetos y hazañas para actores y actrices

Cátedra: Lejtman, Diego

En este seminario nos proponemos aprender las leyes que rigen la manipulación de objetos cotidianos y malabarísticos; transformar esas destrezas en Hazañas, y, finalmente, utilizar la técnica del clown teatral para crear situaciones de comedia en las cuales incorporar esas hazañas creadas y las habilidades adquiridas.

Pensar el cine, crear el mundo. Herramientas para la escena

Cátedra: Moreno, Ariadna

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/as y escuelas cinematográficas (Eisenstein, Welles, Hitchcock, Lynch entre otros/as), 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.

Teatro y surrealismo

Cátedra: Méndez Casariego

Este seminario propone investigar los principios constructivos del movimiento surrealista. Este movimiento emergente de un mundo en crisis pone en juego una rebelión que sigue vigente como una invitación a poner en valor el inconsciente, los deseos, instintos y sueños, instalando lógicas alternativas y emancipadoras. Estudiaremos su singularidad, sus artistas y obras representativas (literarias, pictóricas y cinematográficas), y su evolución, para luego incentivar con ellos una mirada creativa en escena practicando sus procedimientos. Nos proponemos generar una actitud activa e intervencionista del espacio y de los compañeros en la construcción de mundos ficcionales, promover en los participantes la escucha interna de intuiciones y percepciones, además de ejercitar la integración de las relaciones que sustentan toda construcción creativa: impulso y forma, intuición y razón, individualidad y grupalidad.

Producción y gestión teatral

Cátedra: Spinella, Sergio

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.

Teatro de objetos y títeres

Cátedra: Ruy, Carolina

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 los/as estudiantes 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 actor/de la actriz y el títere, profundicen sus conocimientos sobre la puesta en escena incorporando este lenguaje específico. Además posibilita que cada estudiante desarrolle su proceso creador, es decir, que descubra cómo 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 estudiantes que se encuentren motivados/as por descubrir el Teatro de títeres y objetos, con la advertencia de que una vez que se sumerjan en este universo ya no serán los/las mismos/as.

Teatro de sombras y retroproyecciones

Cátedra: Ruy, Carolina

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. Los/as estudiantes descubrirán la potencialidad de este arte ancestral que, con recursos muy económicos, logra rediseñar el espacio escénico produciendo imágenes potentes. Podrán investigar cómo, al manipular figuras, objetos o el propio cuerpo por delante de una fuente lumínica, generan diferentes calidades de sombras. También experimentarán el diseño de diapositivas intervenidas para componer múltiples planos dentro del espacio y dialogar con el cuerpo del actor/de la actriz, 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 los/las estudiantes 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.

Teatro inclusivo: Sinvergüenzas

Cátedra: Cruz, Luciana

El Seminario de Teatro Inclusivo invita los/las estudiantes a compartir la experiencia práctica y teórica junto a personas con discapacidad que componen el taller de teatro "Sinvergüenzas" (perteneciente al área de extensión del departamento de Artes Dramáticas). Se trabajará de manera práctica herramientas actorales: la expresividad, la creación y la interpretación, a través del juego lúdico simbólico, mediante la activa observación, imaginación y sociabilización en los encuentros. Además provee contenido teórico que permita el agenciamiento del conocimiento sobre los derechos del colectivo de personas con discapacidad y la salud mental en general. Esta experiencia beneficia a todos/as los/las participantes ya que enriquece la experiencia de aprendizaje, nutriéndose y nutriendo a otros/as con el desarrollo de la actividad y las resonancias que de ella deriven, pudiendo abrir posibles campos de trabajo de investigación y producción artística.

Teatro performático. Cuerpo y vestuario como ejes de obras escénicas, site specific e instalaciones multimediales

Cátedra: Sandoval Gutiérrez, Tatiana

La fusión y liminalidad con otras artes vivas, así como las propuestas interdisciplinarias, se encuentran actualmente muy presentes en la escena contemporánea. Este seminario es un espacio para la investigación y entrenamiento en teatro performático con eje en las corporalidades y las materialidades, como elementos de la dramaturgia escénica para la construcción de recorridos escénicos, site specific e instalaciones. Teniendo en cuenta que estas poéticas entablan un nuevo entramado de relaciones entre cuerpo y discurso dentro de la escena, la propuesta pedagógica busca promover una introducción al teatro performático a través de textos, obras, materiales audiovisuales breves, y elementos didácticos que ofrecen a las personas participantes las herramientas para indagar este territorio, a través de la prácticas grupales, y de experiencias propias.

Historia de las Artes Visuales (Desde la antigüedad al Siglo XVI)

Cátedra: Sánchez, Julio

El seminario es un primer acercamiento a la historia del arte e intenta proveer a los estudiantes información sobre las bases del pensamiento y la cultura de Occidente, desde la Antigüedad hasta fines del siglo XVI. 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 básicos de las artes visuales, campo al que está orientado este curso. Se hará hincapié en la emergencia de la tradición clásica y medieval en manifestaciones culturales actuales, como así también en la continuidad y enriquecimiento de temas vigentes en la historia de la humanidad. Se hará hincapié en el análisis de las imágenes desde una perspectiva iconográfica e iconológica, rastreando los antecedentes de las obras, como así también su proyección en el mundo contemporáneo.

Escenoplástica

Cátedra: Siliano, Diego

“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, lograr articular y desarrollar un lenguaje plástico que vincule las necesidades particulares de cada puesta en escena y su implementación en el relato.

Historia de las artes visuales (Desde las vanguardias a la actualidad)

Cátedra: Sánchez, Julio

El seminario aborda la producción artística desde los principios del siglo XX hasta nuestros días. El programa se estructura en tres unidades, la primera abarca las vanguardias artísticas, hasta 1945, se dará un panorama de todas ellas y se estudiarán las más significativas haciendo hincapié en personalidades como Marcel Duchamp y Piet Mondrian. La segunda unidad enfocará los movimientos de postguerra, como el pop art, el minimalismo, el conceptualismo y sus derivados. La tercera unidad contemplará las últimas tendencias ordenadas a partir de ejes temáticos. Nos proponemos desarrollar un sentido crítico frente a las manifestaciones contemporáneas del arte, y cimentar un conocimiento sobre las principales corrientes artísticas del siglo XX y las últimas tendencias del siglo XXI. En el seminario se visitan museos, centros culturales y colecciones privadas para poder analizar las obras y la arquitectura in situ

Inglés Nivel Inicial

Cátedra: Klainer, Marina

Este seminario es para estudiantes sin conocimientos del idioma, o con conocimiento muy básico del mismo. El objetivo del seminario es introducir al/a la estudiante al idioma, trabajando herramientas básicas de comunicación y de lecto y audio comprensión.

Prácticas entre la actuación y la dirección

Cátedra: Velázquez, Marcelo

El seminario se propone como un espacio de intercambio entre estudiantes de dirección escénica y de actuación. Con la modalidad de taller y a partir de prácticas y reflexiones sobre el trabajo de la dirección escénica, busca profundizar, explorar y extender las múltiples posibilidades expresivas y poéticas del encuentro entre actores, actrices, actuantes y directorxs en formación. Durante el

desarrollo del cuatrimestre se plantearán actividades introductorias a los problemas de la dirección teatral a partir del aprendizaje de las herramientas técnico-artísticas necesarias para ejercer ese rol, desde la experimentación, puesta en práctica y reflexión sobre su trabajo. Les estudiantes experimentarán con la materialidad escénica y pondrán a prueba sus primeras intuiciones e hipótesis creadoras en un marco grupal, donde se privilegiará el desarrollo de la mirada, para constituir de este modo la relación escena-espectador, que es insoslayable en el hecho teatral.

Prácticas entre la actuación y la dirección

Cátedra: Cappa, Bernardo

El seminario de actuación propone que los participantes dirijan desde "afuera" o desde "adentro". La actuación toma decisiones formales para producir signos y se relaciona con el espacio, la luz y el texto en su voluntad de generar lenguaje. Proponemos que la actuación sea consciente de estos elementos y los contemple al momento de actuar o de ver el ensayo desde afuera.

Prácticas entre la actuación y la dirección

Cátedra: Arengo, Guillermo

El seminario se propone como un espacio de intercambio entre estudiantes de dirección y de actuación, en el marco de las prácticas y reflexiones sobre la dirección en los distintos niveles de la asignatura Dirección Teatral.

Prácticas entre la actuación y la dirección

Cátedra: Miraglia, Cintia

Este seminario está diseñado como un espacio de exploración dinámica y práctica en torno a la dirección escénica, dirigido a estudiantes de actuación interesados en expandir su comprensión del hecho teatral desde una perspectiva integral. A través de ejercicios de distintos formatos y dinámicas, los participantes profundizarán en los lenguajes esenciales que componen la puesta en escena: la actuación, el espacio, los recursos sonoros y visuales. El enfoque del seminario prioriza la experimentación y la reflexión colaborativa, permitiendo a los estudiantes asumir un rol activo en la construcción de universos escénicos vinculadas al ejercicio de la dirección teatral.

Prácticas entre la actuación y la dirección

Cátedra: Cacace, Guillermo

El propósito de este seminario es el intercambio activo entre las necesidades de dos prácticas complementarias. ¿Qué necesita la dirección del cuerpo que actúa? ¿Qué necesita la actuación del cuerpo que dirige? El cuerpo de la actuación será cuerpo de prueba de distintos diseños de intervención. Así el diálogo entre estudiantes de ambas carreras, moderado por el equipo de cátedra, convertirá dicho diálogo en un laboratorio donde experimentar qué potencia este vínculo, que lo

despliega y qué lo inhibe o dificulta. Se trabajará sobre escenas y/o situaciones a estudiar por quienes actúan para facilitar el trabajo de quienes dirigen al ensayar hipótesis de pequeños montajes. Pero, por otro lado, también sobre ejercicios de actuación que permitan reflexionar y comprender qué operaciones se hacen al actuar brindando así más recursos a quienes dirigen para la comprensión de uno de los ejes fundamentales en cualquier situación escénica.

Prácticas entre la actuación y la dirección

Cátedra: Fernández, Laura

Con la dinámica de laboratorio, este espacio de frecuencia semanal entre estudiantes de actuación y dirección busca enriquecer, abrir perspectivas sensibles, expandir la mirada, potenciar el vínculo y nutrirse recíprocamente de cada disciplina específica. Según la naturaleza de cada prueba, se convoca a lxs estudiantes de actuación para que participen como actuantes, para que armen duplas con estudiantes de dirección, para que se sumen como asistentes artísticos y, siempre, para hacer circular sus perspectivas a fin de ensanchar, profundizar y complejizar el vínculo entre la actuación y la dirección; detectar problemas, formas de intervención, conciencia de los procedimientos y reflexionar grupalmente sobre cómo se produce, emerge y sostiene lo dramático a partir de distintos dispositivos en una creación grupal.

Prácticas entre la actuación y la dirección

Cátedra: Zorzoli, Ciro

El seminario se propone como un espacio de intercambio en donde les actuantes participen de ejercicios de actuación en el marco de una clase de dirección. Esto es: explorar el vínculo con una mirada externa (la dirección) a partir del cual ir generando zonas de encuentro y creación. Aspiramos a que el seminario resulte una experiencia enriquecedora y complementaria a los procesos que les estudiantes de actuación llevan adelante en su carrera.

Prácticas entre la actuación y la dirección

Cátedra: Tarrío, Gustavo

El seminario se desarrolla en el marco de la cátedra de Dirección III abocada al entrenamiento de la dirección escénica. Los estudiantes de actuación intervienen en los ejercicios como actores, asistentes de dirección, entrenadores actorales y participan de las devoluciones con el objetivo de compartir sus impresiones sobre las estrategias de la dirección, su metodología, el proceso mediante el cual se persigue determinado objetivo. Así se desarrolla una amplia gama de ejercicios que permiten poner a prueba la capacidad de adaptación, el músculo creativo de un equipo de trabajo, la multiplicidad de ideas puestas en juego propia de una composición escénica en la que la actuación es parte fundamental.