

Seminarios – 2do. Cuat. 2024

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.

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

Cátedra: Bermúdez, Osvaldo

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.

Educación sexual integral con perspectiva de género

Cátedra: Bersi, Daniela

(Otorga puntaje de la Ley Micaela)

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 tomada 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 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.

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.

El arte de contar cuentos

Cátedra: Blanca, Lili

En este taller abordaremos la narración oral como eje de optimización de la expresividad, la comunicación y la creatividad enfocado a estudiantes de la licenciatura en actuación, dirección escénica y profesorado de artes en teatro. Trabajaremos con las historias como generadoras del desarrollo de capacidades de observación, imaginación, contacto con la audiencia y expresividad oral.

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 II (del Renacimiento al siglo XIX)

Cátedra: Sánchez, Julio

Esta materia es un segundo acercamiento a la historia del arte desde 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 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.

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.

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 los 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.

Los dramas de Samuel Beckett: El teatro de la distancia estética

Cátedra: Castronuovo, Estela

Este seminario propone un recorrido por la obra de Samuel Beckett, a partir de algunos ejes conceptuales que pretenden explorar la especificidad de esta poderosa escritura dramática, la cual sin duda inaugura la radical puesta en cuestión de la teatralidad que marcó el teatro de siglo XX: a) la noción de "distancia estética" acuñada por Jacques Rancière que nos va a permitir elaborar una hipótesis respecto de una posible potencialidad "política" de la teatralidad beckettiana; b) el análisis del experimento que lleva a cabo Beckett cuando ejerce un proceso de borrado, de reducción drástica de la densidad de los elementos definitorios de la teatralidad, por lo menos en el teatro de Occidente, es decir, palabra, espacialidad, temporalidad, corporalidad, personaje; c) la radical puesta en cuestión de la "comunicación" y de la "representación figurativa" como supuestas finalidades del espectáculo teatral; d) la metatextualidad constante: el procedimiento es el tema; e) una exploración, que tendrá importantes consecuencias en el teatro de los siglos XX y XXI, de la hibridación entre el lenguaje escénico y la nuevas tecnologías, como el cine y la radio.

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.

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.

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.

Prácticas entre la actuación y la dirección

Cátedra: Cappa, Bernardo

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: 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

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: Cacace, Guillermo

Dirección II buscar un trabajo interseccional entre lxs estudiantes de Actuación y los la Lic en Dirección escénica en función de desafiar umbrales de conocimiento en formar colaborativa: encuentro del cuerpo que dirige con el cuerpo que actúa en función de investigar articulaciones e indagar con un claro compromiso sobre los procesos más que sobre los resultados. Lá cátedra no se compromete a muestras ni aperturas de trabajo excepto el proceso así lo requiera en continuidad con la experiencia configurada.

Prácticas entre la actuación y la dirección

Cátedra: Tarrío, Gustavo

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