

Seminarios prácticos y teóricos – 2do. Cuat. 2023

PROPUESTAS DE LAS CÁTEDRAS

Teatro de objetos y títeres

Profesora: Ruy, Carolina

En la actualidad, la presencia del objeto dentro de la puesta en escena resulta cada vez más importante. Su relevancia se manifiesta al observar su potencialidad expresiva en el espacio escénico. Este seminario propone a los/las estudiantes que se acerquen al lenguaje de los títeres y objetos, que exploren sus posibilidades, logren darles vida, manipularlos orgánicamente, transformarlos en personajes e investigar el vínculo del/la actor/actriz y el títere para que profundicen sus conocimientos sobre la puesta en escena incorporando este lenguaje específico. Se espera el desarrollo de un proceso creador, es decir, el descubrimiento de un recorrido sensible para realizar una puesta en escena con títeres y objetos que refleje una poética propia. 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

Profesora: 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 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/la actor/actriz, abriendo 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 en todas sus variantes. La propuesta es explorar este bello arte desde la sensibilidad y la práctica, incorporando las nociones básicas de la

técnica, sus conceptos y sus códigos para, luego, hacer volar la imaginación y generar un mundo poético propio.

Manipulación de objetos y hazañas para actores y actrices

Profesor: Lejtman, Diego

Este seminario se propone como un espacio para aprender las leyes que rigen la manipulación de objetos cotidianos y malabarísticos. Para transformar esas destrezas en Hazañas. Y, finalmente, para utilizar la técnica de clown teatral en la creación de situaciones de comedia donde incorporar esas hazañas creadas y las habilidades adquiridas.

Adiestramiento musical

Profesor: 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

Profesora: 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 del actor y de la actriz. 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.

Lecturas shakespearianas: Aporías de la Modernidad

Profesora: Castronuovo, Estela

El objetivo de este seminario es reconocer en algunas piezas de William Shakespeare 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. Las obras a trabajar serán seleccionadas en sus diferentes modalidades genéricas (dramas históricos, tragedias, comedias, comedias sombrías, dramas romancescos). Indagaremos alrededor de los siguientes ejes temáticos: los conflictos provocados por la nueva individuación, la legitimidad política erosionada por el choque entre el *ethos* privado y la *ratio* político-jurídica, los dilemas de la nueva ética autónoma del "imperativo categórico" kantiano, las problemáticas del "orden del discurso" que empezaban a investigarse, siempre concretizadas en la textualidad shakespeariana según el modo de la "alegoría" (Walter Benjamin), el cual también será explorado en el transcurso del seminario.

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

Profesor: 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/de la actriz sea un instrumento adecuado y capacitado para transitar la escena.

El arte de contar cuentos

Profesora: Blanca, Lili

Este seminario aborda la narración oral como eje de optimización de la expresividad, la comunicación y la creatividad, tomando las historias como generadoras del desarrollo de capacidades de observación, imaginación, contacto con la audiencia y expresividad oral, para enriquecer la formación de estudiantes de la licenciatura en actuación, en dirección teatral y del profesorado de artes en teatro.

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

Profesor: Parodi, Guillermo

“Cuando ves una tragedia, participás, te conmovés y llorás. Después volvés a tu casa y te decís: - Cómo he llorado, cómo me ha conmovido, cómo he participado... El discurso político pasó por vos como una gota de agua sobre una copa de cristal. En cambio, con la comedia, te reís, con la risa se te abre la boca, con la carcajada se te abre el cerebro y en el cerebro se te clavan los clavos de la razón...”

Así figuraba impresa esta cita de Molière en un programa de mano de una versión de “Lisístrata o la rebelión de las mujeres” de Aristóphanes que se estrenó, allá por los noventa en el teatro Andamio '90 en la cual participé como actor. 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, 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/de la actriz 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/as. 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/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.

Juegos teatrales

Profesor: 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 asignatura 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.

Producción y gestión teatral

Profesor: 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 performático: Cuerpo y vestuario como ejes de obras escénicas, site specific e instalaciones multimediales

Profesora: 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 materiales escénicos, site specific e instalaciones multimediales. 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 en este territorio, a través de prácticas grupales, y de experiencias propias.

Teatro inclusivo: Sinvergüenzas

Profesora: Cruz, Luciana

El Seminario de Teatro Inclusivo invita los/las estudiantes de la carrera 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 trabajarán 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.

Escenoplástica

Profesor: 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.

Laboratorio de tecnología aplicada a la escena

Profesora: D’Agostino, Alejandra

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/las artistas siguen realizando y en los cruces de disciplinas que nos permiten nuevas formas de expresión. Se buscará entablar un lenguaje en común con los/las estudiantes, donde se establezcan diferentes conceptos tecnológicos y herramientas que irán trabajando a lo largo de la cursada, así como también un compendio de artistas tecno escénicos/as y obras para poder discutir y analizar en conjunto.

An analysis of Caryl Churchill's Top Girls (Seminario dictado en inglés)

Profesora: Klainer, Marina

(Otorga puntaje de la Ley Micaela)

En este seminario, dictado plenamente en inglés, se leerá y analizará la obra más reconocida de la dramaturga británica Caryl Churchill, "Top Girls", desde una perspectiva de género. La aprobación del seminario dependerá de la presentación de un breve ensayo en base a lo discutido en el marco de la cursada. Asimismo, se dará la oportunidad de preparar e interpretar una escena de la obra. Los estudiantes que deseen inscribirse deben tener un nivel intermedio/avanzado de inglés.

Idioma inglés (intermedio)

Profesora: Klainer, Marina

Se trata de un seminario para estudiantes que ya tengan un básico conocimiento del idioma. En él, se trabajará la audio comprensión, la lecto comprensión (a partir de materiales tales como biografías o críticas de teatro/cine), así también como la gramática y el vocabulario del idioma.

Dramaturgia II

Profesora: Garrote, Andrea

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/las participantes en el lugar de artistas-hacedores/as y de observadores/as reflexivos/as 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.

Vestuario escénico

Profesora: Gaudini, Lara Sol

El vestuario escénico es una disciplina en constante crecimiento sin espacios de formación exclusiva. Es un lenguaje insoslayable en el ciclo de formación de grado, siendo múltiples las prácticas que atraviesan y demandan su uso. El *Seminario de vestuario escénico* se propone como un espacio de formación, experimentación y estudio de la disciplina y su lugar en el campo del arte, poniendo el foco

en las artes escénicas. Se abordará la tónica del artista en el diseño de vestuario, en una experiencia práctica a partir del vínculo entre aspectos plásticos y dramáticos.

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

Profesor: 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.

Pensar el cine, crear el mundo

Profesora: 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.

Educación sexual integral con perspectiva de género

Profesora: 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.

Género, feminismos y teorías de la disidencia sexual en torno a las artes

Profesora: Vázquez Laba, Vanesa y Carrizo Villar, Eva

(Otorga puntaje de la Ley Micaela)

Inicia el martes 29 de agosto

Información disponible en <https://una.edu.ar/>

Mujeres en la luz

Profesor: Córdova, Gonzalo

(Otorga puntaje de la Ley Micaela)

Este seminario va a abordar la vida y la obra de las diseñadoras de iluminación de espectáculos en la historia de la iluminación escénica. Abarcará materiales de diversas fuentes y formatos, privilegiando aquellos que dan cuenta de la profesión y el entorno. Se trabajará con videos, reportajes y libros que organicen un semblante lo más amplio y acabado de la cultura escénica y sus protagonistas. Esto incluye los lugares de formación, los teatros en los que trabajaron y a quiénes iluminaron. Trabajaremos sobre las iluminadoras Tharon Musser, Jean Rosenthal, Jennifer Tipton, Paule Constable, Natasha Katz, Peggy Eisenhower, entre otras. También estudiaremos diseñadoras actuales y contaremos con la presencia de diseñadoras de Argentina.

El poder mágico de la presencia escénica

Profesor: Giglio, Eduardo

Este Seminario se centra en los aspectos fundamentales del trabajo técnico y creativo del actor/la actriz. Explora la ocupación del espacio escénico y la proyección con solidez y autenticidad. Se dirige al estudio profundo de la energía, aplicada tanto a nivel físico como mental, con el objetivo de potenciar la expresividad escénica. Se investiga el impulso verdadero, la acción y la reacción en el presente continuo, así como la transición de garabato y esbozo a la concepción de Acción Física. Se abordan conceptos como la Acción pura como símbolo y metáfora, la creación de secuencias y

planos secuencia, la elaboración de partituras y diseños gráficos como prácticas creativas y la unificación de la voz y el cuerpo para una palabra en acción efectiva. Se brinda un enfoque personalizado y se fomenta la reflexión escrita como una herramienta de diálogo constante entre la teoría y la práctica, ofreciendo análisis y acompañamiento en todos los niveles del desarrollo artístico. El seminario busca proporcionar las herramientas necesarias para alcanzar una actuación auténtica y poderosa, despertando el potencial transformador de la presencia escénica. El objetivo primordial de este seminario es lograr que cada participante sea capaz de actuar la ficción con veracidad, interpretando su partitura de forma genuina y vibrante. No se trata simplemente de fingir actuar la ficción, sino de sumergirse en ella de manera auténtica y profunda, generando una presencia escénica cautivadora y conmovedora. Nos adentramos en la esencia misma de la actuación teatral, en busca de una unidad perdida que fusiona la acción salvaje con la presencia restaurada. A través de este camino, cada participante podrá descubrir y desplegar su poder mágico en el escenario, generando un teatro vivo y trascendente.