

Seminarios - 1er. 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.

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

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/as, escritores/as y críticos/as, lo más deconstruidos/as posibles.

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.

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

Cátedra: Vázquez Laba, Vanesa

(Otorga puntaje de la Ley Micaela)

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

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 básicas 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.

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.

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.

La gestión técnica del escenario

Cátedra: Cuervo, Marcelo

El Seminario está en la práctica profesional que permite analizar y entender los distintos roles dentro del ecosistema del teatro. En el mismo se debe poner en juego gran parte de los conocimientos adquiridos durante la Licenciatura en Diseño de Iluminación y asumir un rol para desarrollar un saber que es fundamental en la organización de las producciones.

Estudiaremos las distintas vías de gestión, poniendo el acento la conceptualización y la dirección de las técnicas.

En el seminario se realizarán prácticas y se trabajará empíricamente poniendo en acción las ideas preexistentes en la práctica profesional, para lograr concretar sus propuestas en entornos donde las

relaciones artístico técnicas, son fundamentales para el buen desarrollo y buena factura de un espectáculo.

El seminario recorre y transversaliza todo el proceso, problematizando los mecanismos de trabajo desde las ideas hasta la concreción del espectáculo.

El seminario estudia los desarrollos de todas las gremialidades, no solo las más obvias como ser iluminación sonido y maquinaria escénica. Sino también las otras menos abordadas por los gestores técnicos como ser video, vestuario y la organización de los ensayos junto con los asistentes de dirección y los jefes de escenario.

Se trabajará con herramientas aprendidas en otras materias y focalizará su uso aplicado a la coordinación de trabajos ya sea en la pre-producción, la producción o la explotación del espectáculo. Haciendo hincapié en el conocimiento y manejo de los elementos ya sean físicos o abstractos. Incentiva la formación de futuros directores técnicos con sensibilidad perceptiva visual capaces de interactuar en los universos artísticos y técnicos.

En el seminario se realizan prácticas en planos salas de teatros, y se trabajara empíricamente poniendo en realización ideas basadas en problemas conceptuales.

El seminario trata también sobre comunicación y producción: cómo explicar una idea y cómo hacer que esa idea se pueda llevarse a cabo.

Se presta especial atención a la relación entre teoría y práctica, induciendo al alumno a verificar constantemente los caminos de la creación para lograr concretar propuestas en productos unívocamente relacionados con la idea.

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 las 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.

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: Velázquez, Marcelo

El seminario se propone como un espacio de intercambio entre estudiantes de dirección y de actuación. Bajo 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 y directorxs en formación.

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: Fernández, María Laura

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: 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. En esta primera mitad de la cursada los estudiantes podrán participar de diversos montajes provisorios en todas sus etapas (idea, escritura, montaje, análisis) a partir de diversas consignas propuestas por la cátedra.