Propuestas pedagógicas de Actuación

PROPUESTAS DE LAS CÁTEDRAS DE TODOS LOS NIVELES

Actuación I

Cátedra: Célico

Comisión: Martínez, Ricardo

Comisión: Torres, Laura

La cátedra se apoya en principios de la antropología teatral, otorgándole una mirada particular al entrenamiento físico-vocal, sobre todo en sus características pre-expresivas, la grupalidad y el concepto de actuantes creadores y del desarrollo de una dramaturgia del actor/actriz. De esta manera, se toman las miradas de diversos maestros y maestras que postulan la idea de *aprender a aprender* como forma de pedagogía básica. Puntualmente, en los primeros años se busca articular lo técnico y lo lúdico para el reconocimiento de la acción y la forma en la que ésta se juega en la escena. A su vez, el trabajo se ordena a través de recorrer diversas formas de la improvisación, el entrenamiento físico y vocal, y la utilización de diferentes puntos de partida para la creación. Así, sobre la construcción de acciones físicas y sonoras y sus aspectos dinámicos, rítmicos y expresivos, se abordarán los diferentes niveles de la construcción escénica.

Cátedra: Armas

Comisión: Armas, Gustavo

Desde la cátedra consideramos que las distintas líneas de formación actoral son complementarias y tienden a la búsqueda de un hecho artístico vivo, honesto, con sentido de verdad y donde cada momento de interpretación esté movido por impulsos que ocurran en el absoluto presente. Para nosotros/as “el juego” es el punto de partida para la formación actoral y el motor del lenguaje

dramático. Actuar es jugar. Con el juego buscamos desplegar en los/as estudiantes impulsos corporales que generen acciones precisas que los/as lleve a involucrarse en el tiempo presente de la situación dramática; para que escuchen de verdad, miren de verdad y reaccionen con verdad. Para esto propiciamos: entrenamientos con un fuerte carácter lúdico / corporal; variadas experiencias de improvisación teatral que se construyen a partir de diferentes materiales generadores; creación de hechos teatrales (individuales, en pareja y grupales) con distinto grado de estructuración y complejidad, donde puedan integrar los saberes propios de la materia con los de otros espacios curriculares que transitan durante el primer año de la carrera.

Catedra: Salazar
Comisión: Salazar, Martín

La propuesta pedagógica para el primer año de Actuación está centrada en el reconocimiento de la propia expresión, la investigación y expansión de sus posibilidades y el trabajo en grupo como forma de creación. Haremos foco en el cuerpo para interpretarlo como un músico a su instrumento. Utilizaremos recursos técnicos provenientes de distintas disciplinas que nos permitan conocerlo, respetarlo y afinarlo para ampliar sus posibilidades expresivas. Cuando hablamos de cuerpo también incluimos la voz. Creemos en el juego como generador de la situación teatral, en la imaginación como motor. Y sobre todo, en la observación y la escucha para habitar el presente teatral y llevar adelante la acción dramática. Utilizaremos como materiales disparadores distintos exponentes de la dramaturgia y la literatura nacionales, tanto clásicos como contemporáneos. En este sentido, trabajaremos de forma interdisciplinaria con otras artes como la pintura, la música, la danza y el cine nacional que habiliten y despierten el imaginario al servicio de la creación personal y colectiva.

Catedra: Salazar
Comisión: Bonamino, Gustavo

En esta comisión nos proponemos iniciar al/la estudiante en métodos de trabajo del actor/actriz ofreciéndole herramientas técnicas que permitan su desarrollo de la imaginación, vehiculizando la expresión y favoreciendo la desinhibición; desarrollar los procedimientos fundamentales (principios) donde la imaginación esté al servicio de experiencias creadoras y la adaptación sea valorada como

medio para la acción, propiciando un camino que lleve al desarrollo de la situación; organizar situaciones improvisadas, que ayuden a reconocer y aplicar la estructura dramática como posible ordenadora de experiencias escénicas; tomar conciencia y registrar cada caso en particular lo que va apareciendo como consecuencia de la aplicación de los contenidos a partir de la reflexión sobre los logros y dificultades; e integrarse en un equipo de trabajo solidario y creativo y producir experiencias escénicas con lo aprendido.

Cátedra: Pampín

Comisión: Pampín, Susana
Comisión: Drut, Cristian

Concebimos al hecho teatral como una totalidad viva, orgánica y ficcional, y a la ficción como una categoría de lo real. La ficción, (en el soporte que sea) es algo que sucede, es algo que pasa. Sean imágenes grabadas con personas reales en entornos reales transformadas en megabytes o cuerpos de personas que se mueven en un aquí y ahora real y presente, compartido por quien observa; la ficción es real. Entonces, ¿Cómo generar verdad en la ficción? Esa será nuestra búsqueda. Pensamos que el teatro es una disciplina de conocimiento que se ocupa de crear mundos ficcionales que, a su vez, dialogan -con mayores o menores resonancias y disonancias- con los mundos reales. Que, al formarnos y ejercitarnos en el teatro, nos ponemos en juego. Y que, además, en el proceso, es posible que nos vayamos conociendo mejor a nosotros/as mismos/as y al mundo que nos rodea, y que descubramos que las herramientas que nos ayudan a crear también nos ayudan a vivir. Pensamos que actuar es mentir de verdad. Nos proponemos iniciar un proceso de formación y entrenamiento de actores y actrices con sentido de verdad y conciencia de forma. Queremos que estos futuros actores y actrices aprendan a trabajar sobre las propias herramientas y posibilidades expresivas: cuerpo, voz, sensibilidad, imaginación e inteligencia. Que las conozcan, las ensayen, las afinen, y ejerciten la capacidad de usarlas a voluntad -y con la libertad que da el espacio virtual del juego-, para poder involucrarse, de manera personal, generosa y genuina, en la producción colectiva de un hecho escénico vivo y orgánico. Creemos que este aprendizaje debe ser hecho desde el placer, el respeto amoroso y la dedicación a la tarea. Desde la conciencia de sí, de las otras personas, y de los vínculos con las demás personas. Desde la aceptación del error como posibilidad de aprendizaje y sobre todo, desde la conciencia de que nuestro proceso de trabajo como actrices y actores se extiende a lo largo de toda nuestra vida.

Cátedra: Cappa
Comisión: Cappa, Bernardo

El entrenamiento como forma de improvisación colectiva, donde se despliega el imaginario en movimiento sin los límites de la escena. El espacio, el tiempo y el campo asociativo verbal se combinan de tal manera que no dependen del desarrollo lógico de una situación, sino que su propia dinámica produce potencia de actuación gracias a que los cuerpos están en una situación que contiene varias a la vez. Así, la actuación puede comprender que estar no es representar. Se está en tensión con el tiempo y con el espacio, cuando esas nociones se estiran. Después del entrenamiento pasamos a la creación de escenas, donde lo entrenado se aplica a una situación en la que el relato funciona como límite para producir lenguaje.

Cátedra: Cappa
Comisión: Otero, Martín

La actuación se presenta como una apertura a otro lenguaje, a partir de una forma diferente de creación, que expande las posibilidades de expresión. Como arte de la composición escénica, la actuación es el juego organizado de ficción de la realidad. El juego del “como si” por medio del cual se despliega la imaginación y se construyen otras realidades. La actuación en cuanto territorio de juego, irá presentando las reglas del mismo para que cada estudiante las reconozca y las pueda apropiar, entendiendo que será a partir de ellas que podrá descubrir y desarrollar sus habilidades. La actuación como un lenguaje creador es dueña de su arte, no una mera representación de ideas ajenas; por eso es importante que cada estudiante reconozca su potencialidad creadora y sus variantes expresivas, y que de este modo se vayan descubriendo como practicantes hacedores. A la par de la expansión de la imaginación, se fomentará la capacidad de producción de sentido al servicio de la construcción ficcional, lo que estimulará a cada estudiante a desplegar sus aptitudes dentro de un trabajo en conjunto, asumiendo a su vez que no hay proceso posible en soledad. Así, la cursada estará orientada a favorecer un espacio de práctica que propicie el reconocimiento del cuerpo como instrumento actoral y que promueva el desarrollo de los recursos y habilidades técnico actorales de sus integrantes. Se buscará el estímulo a la sensibilidad expresiva y a la imaginación creadora, y el tránsito por experiencias escénicas como integración de lo trabajado. A través del entrenamiento lúdico y creativo del lenguaje actoral, y dentro de una dinámica colectiva, se explorará en las

necesidades específicas de cada estudiante y su proceso experiencial. El trabajo podrá estructurarse en distintos momentos complementarios, como ser: el precalentamiento para predisponer a sus participantes; el entrenamiento técnico actoral (de base expresiva, compositiva, discursiva, sensitiva, rítmica, etc.) tendiente a transitar y experimentar determinados contenidos; momento de la investigación sobre la actuación propiamente dicha en el hecho escénico concreto, a partir de la improvisación o el trabajo de escenas; y un espacio de reflexión y evaluación de lo producido. La idea es poder transitar y experimentar para luego conceptualizar. Desde la tarea se alentará un proceso de aprendizaje comprometido y que a la vez propicie una relación de disfrute con la actividad. Correrse de la solemnidad y recuperar del teatro lo festivo, será central para generar en el grupo un desarrollo técnico con actitud lúdica. La idea es que cada practicante descubra la técnica sin que la misma ahogue su personalidad creadora e irrepetible; y así pueda reconocer, gradualmente, su naturaleza poseedora de una poética que resonará en el afuera, entonces entenderá que actúa para otros que a su vez esperan algo.

Cátedra: Antony
Comisión: Sorrentino, Miguel

La propuesta invita a explorar la actuación como un territorio de descubrimiento sensible, donde el cuerpo, la imaginación y el deseo se vuelven motores de acción. El trabajo se apoya en la integración grupal y en el juego como zonas de confianza y cuidado, promoviendo un marco de respeto hacia los procesos individuales, sus tiempos, sus búsquedas y sus modos de expresarse. El entrenamiento, centrado en la percepción, la sensorialidad, la presencia y la acción, abre un camino para reconocer el propio instrumento y explorar la singularidad poética de cada estudiante. A través de ejercicios e improvisaciones individuales y colectivas, se construirán universos ficcionales que habiliten la investigación de vínculos, tensiones y transformaciones, atendiendo tanto a la vitalidad de las acciones y a las fuerzas que las impulsan como a su correlato formal. En este recorrido, la experiencia práctica dialoga con la reflexión y la creación de ficciones, concibiendo la escena como un hacer vivo donde lo lúdico, lo afectivo y lo imaginativo se entrelazan para desplegar una poética personal en convivencia con la del grupo.

Cátedra: Falco
Comisión: Falco, Vanina

Consideramos a cada estudiante-actor/actriz como un creador/a de teatralidad y no un mero intérprete de ideas ajenas. Por eso nos parece importante que desde el inicio de su carrera reconozca y explore su potencialidad como creador/a y sus posibilidades expresivas. La actuación será un territorio de juego en donde redescubrir y desplegar sus habilidades, sensibilidad, inteligencia y creatividad. La propuesta es generar un espacio colectivo de investigación y entrenamiento, en donde se pueda poner en juego la singularidad y diversidad expresiva que cada uno/a trae. Entrenaremos diferentes herramientas técnicas sobre el cuerpo, la voz, el ritmo, la energía, el tiempo, el espacio, el vínculo con los/as otros/as y con la mirada, con el fin de nutrir esa propia poética de actuación. Abordaremos la improvisación como una herramienta de construcción escénica y de producción de lenguaje que posibilite generar una identidad de ficción e indagar en los elementos de la situación dramática. Trabajaremos con materiales literarios, visuales, audiovisuales y musicales que funcionarán como estímulos creativos. Se estimulará de manera constante la observación activa y la reflexión sobre el propio trabajo y el de las/os compañeras/os. Al finalizar cada cuatrimestre, se abrirán al público los trabajos realizados, no con la intención de mostrar algo acabado, sino con el fin de poder compartir el proceso de trabajo con una nueva mirada.

Catedra: Galazzi
Comisión: Stella Galazzi

Durante el primer cuatrimestre se trabajará sobre improvisaciones. En el segundo cuatrimestre se abordarán textos breves, teatrales o literarios, proponiendo ejercicios para acercarse al material de trabajo. Se ejercitará la noción de vínculo con el otro, la adaptación, los estímulos y las respuestas, la acción y la reacción, la impresión y la expresión, la sensorialidad, la imaginación creadora, la relación con el espacio y la interacción y adaptación con los compañeros/as. La proyección del gesto y de la voz. Será fundamental que el/la estudiante se haga consciente de la importancia de la autoexigencia en el trabajo, de la necesidad de ampliar sus conocimientos en otras disciplinas artísticas y en otras ramas del pensamiento.

Actuación II

Cátedra: Célico

Comisión: Célico, Antonio
Comisión: Misses, Daniel

La cátedra se apoya en conceptos de la antropología teatral otorgándole una mirada particular al entrenamiento físico y vocal, sobre todo en sus características pre-expresivas, la grupalidad y la idea de actuantes creadores y creadoras y el desarrollo de una dramaturgia del actor/actriz. Se toma las miradas de diversos maestros y maestras que postulan la idea de aprender a aprender como forma de pedagogía básica. En segundo año el elemento central que abordamos es la acción sonora y la utilización de la palabra como acción. El trabajo se plantea desde el entrenamiento, el descubrimiento de formas narrativas con textos no dramáticos, la exploración de estrategias para el abordaje de textos teatrales, y el recorrido a través de distintas propuestas escénicas. Para el desarrollo de la creación teatral apelamos a la improvisación, la asociación de imágenes, la construcción de secuencias de acción y su relación con principios de dramaturgia.

Cátedra: Couceyro

Comisión: Couceyro, Analía
Comisión: Lorenzo, Javier

En principio, se buscará recuperar, revisar y profundizar los conocimientos adquiridos en Actuación I. Para esto se tendrá en cuenta que los/las estudiantes pueden haber vivido procesos muy distintos en ese año anterior. Es importante la identificación de las propias modalidades expresivas para potenciarlas, pero, a la vez, poder reconocer sus límites y tendencias repetitivas y, así, recorrer la mayor cantidad de modalidades nuevas. Se intensificarán los ejercicios de apertura a formas expresivas, discursivas y asociativas que permitan al/la estudiante distanciarse de su ser cotidiano y explorar lenguajes y ritmos diferentes. Al finalizar cada módulo las/os estudiantes llevarán a cabo clases abiertas al público. En el caso del primer cuatrimestre mostrarán monólogos y, en el segundo, escenas de obras seleccionadas. El objetivo de estas muestras de trabajos no es presentar objetos teatrales terminados, sino plasmar en un espacio acotado parte del proceso realizado.

Cátedra: Falco

Comisión: Falco, Vanina

Comisión: Junowicz, Daniel

Consideramos a cada estudiante-actor/actriz como creador de teatralidad y no un mero intérprete de ideas ajenas. La propuesta es generar un espacio colectivo de investigación y entrenamiento, en donde se pueda poner en juego la singularidad y diversidad expresiva que cada uno/a trae, incorporando nuevas herramientas técnicas para nutrir y ampliar esa propia poética de actuación. El trabajo se organizará en torno a dos ejes que coexistirán en paralelo durante todo el año. Un eje comprenderá el entrenamiento expresivo sobre el cuerpo del actor/actriz como materia y campo, investigando sobre diferentes dinámicas y texturas rítmicas, físicas, vocales y sonoras. La búsqueda individual; la acción- reacción; la escucha, la adaptación, mi poética en juego con la de los/as otros/as; la relación con el tiempo y el espacio; el lenguaje. El otro eje incorporará el trabajo escénico en sí mismo, trabajando con monólogos y escenas grupales. Elegiremos diversos materiales literarios de autores/as y dramaturgos/as argentinos/as contemporáneos/as como disparadores para investigar desde la actuación, los elementos de la situación dramática y su activación por la acción. Abordaremos la improvisación como herramienta de construcción escénica y de producción de lenguaje que posibilite generar una identidad de ficción. Se estimulará de manera constante la observación activa y la reflexión sobre el propio trabajo y el de los/as compañeros/as. Al finalizar cada cuatrimestre, se abrirán al público los trabajos realizados, no con la intención de mostrar algo acabado, sino con el fin de poder compartir el proceso de trabajo con una nueva mirada.

Cátedra: Mosquera

Comisión: Mosquera, Maite

Comisión: Massó, Bárbara

Actuación II será fundamentalmente el año de encuentro con una dimensión específica aún inexplorada por las/os estudiantes: el texto dramático. Durante el transcurso de las improvisaciones en Actuación I, las/os estudiantes incorporaron herramientas estructurales que delimitan el campo de la situación dramática. El abordaje del texto hará posible la refuncionalización de esas herramientas, ahora integradas en un nuevo contexto. La práctica improvisatoria asumirá un nuevo sentido, pues comenzará a convertirse en una estrategia desde la cual avanzar en la investigación del campo

situacional, ahora delimitado por la poética de un autor/a. Para ello se apuntará a que la claridad conceptual esté al servicio del tránsito actoral. Así, el descubrimiento inscripto en la dimensión vivencial refuerza la conciencia y apropiación de los procedimientos técnicos. Las dinámicas de entrenamiento técnico-expresivo que apuntan a posibilitar un acrecentamiento del dominio del cuerpo-mente y de la voz asumirán un carácter transversal ya que constituyen un núcleo fundamental de la actividad.

Cátedra: Antony
Comisión: Antony, Pedro
Comisión: Cintas, Sol

La propuesta es seguir indagando en el estudio práctico y técnico de la actuación, integrando y profundizando los saberes que trae cada estudiante. La materia será el marco para explorar diferentes textos (dramáticos y no dramáticos). Haciendo foco en la experimentación corporal y vocal cada estudiante profundiza sobre sus posibilidades expresivas. Se entrena la memorización para que las palabras escritas por otra persona fluyan desde el pensamiento a la puesta en acción; junto a ejercicios de percepción sensorial y de construcción de imágenes sensoriales ficticias que puedan impactar en el cuerpo. Se parte de la premisa de aceptar los cuerpos, el propio y el ajeno, como portadores de una historia y respirando un presente. Se propone encontrar el disfrute del conocerse en un marco de cuidado, generando un espacio de confianza, donde esté presente el riesgo manteniendo un trato amoroso.

Los textos serán “provocaciones”, disparadores, obstáculos o mapas a desentrañar, a través de los cuales la persona estudiante, guiada por el equipo docente, asumirá la producción de recursos expresivos personales y llevará a escena trabajos actorales diversos: en dúos, tríos, grupales e individuales. Todo el trabajo es acompañado por reflexiones previas y posteriores: proposiciones, devoluciones, análisis y debates que permita introducir nociones generales de la actuación y de la profesión actoral. Conjugando la palabra con la experiencia corporal, cada estudiante podrá entrenar su expresividad singular y luego ejercitar la devolución como una puesta en palabras del registro, así como también de las herramientas técnicas incorporadas.

Cátedra: Roca
Comisión: Roca, Horacio

Segundo año es, dentro del programa general de la institución, el año del encuentro con *el texto,* y más concretamente con el texto de autor/a. Esto supone, además, el encuentro con *la escena* y con *la obra*: una realidad bastante definitoria, y que va a influir notablemente en la conducta del actor/actriz. “Texto”, entendido no sólo como palabras, como lo que los personajes “dicen”, sino que el texto-obra es básicamente un guión de *acciones*, de *conductas*, de las cuales las palabras constituyen una “cartografía”, una de las manifestaciones de esa acción. Si bien en primer año el/la estudiante ha trabajado situaciones más o menos estructuradas, incluso con muchos de sus textos “fijos”, en segundo se encuentra con una dramaturgia que no surge de él/ella, con una estructura que “viene de afuera”, y a la que debe acercarse para descubrirla, desentrañarla, y poder “convertirla en teatro” mediante su cuerpo y mediante la acción. Cuando decimos “cuerpo” nos referimos obviamente a la totalidad de la persona, cuerpo que “se mueve” y que también piensa, siente e imagina, pero todo eso desde la situación dramática. Es decir, un cuerpo en acción, y en interacción con otros.

Actuación III

Cátedra: Arrese
Comisión: Arrese, Blas

La cátedra propone un espacio de taller para contribuir a la formación de actores y actrices en un riguroso trabajo actoral técnico-expresivo, que permita desarrollar una mirada crítica y comprender la actividad teatral como un fenómeno creativo interdisciplinario que pone en juego una multiplicidad de lenguajes. Siguiendo este objetivo, se trabajará con textos teatrales considerados canónicos para multiplicar las posibilidades da actuación. Se indagará en el universo trágico a partir de obras de Sófocles, William Shakespeare y Federico García Lorca; mientras que para abordar el universo cómico se tomarán textos Aristófanes, Moliere, Alejandro Urdapilleta, Copi y Mónica Cabrera. En todos estos casos se indagará en el tratamiento del conflicto y la estructura dramática para amplificar las posibilidades de generación de actuación. El recorrido anual por la materia estará atravesado por una

profunda reflexión acerca de la importancia del agenciamiento, la resignificación y la relectura crítica de los materiales dramatúrgicos abordados. Como corolario del trabajo anual, se compondrá un collage con escenas de clásicos y sus versiones contemporáneas producidas en el aula/escenario, haciendo dialogar la actuación con el tratamiento espacial y temporal de la escena.

Cátedra: Fraile
Comisión: Estévez, Luciana
Comisión: Fraile, Mercedes

Proponemos un espacio de investigación técnico-expresiva focalizado en el tránsito por textos de Lorca, Shakespeare y Chéjov en un ejercicio de actualización, resignificación y apropiación. Sostenemos este proceso en la idea de palabra-acción, desde una perspectiva actoral que permita comprender el texto, sus unidades de sentido, la situación dramática, la acción y el conflicto que contiene. Trabajamos en el registro expresivo del cuerpo, su tridimensionalidad y sus matices, y en la acción dramática, su carácter transformador y su desarrollo en el tiempo y el espacio de la escena. A partir de las líneas de pensamiento, las acciones y las contradicciones pensamos a la actuación como gesto narrativo productor de un sentido singular que permite la búsqueda de la propia identidad poética. Buscamos estimular la prueba, las preguntas y el desafío constante como metodología de trabajo para formar actores/actrices comprometidos/as física, sensible y cognitivamente, que puedan entregarse al juego teatral y desarrollar estrategias de acción a partir del texto.

Catedra: Galazzi
Comision: Galazzi, Stella
Comisión: Sorrentino, Miguel

Proponemos un recorrido por autores clásicos que enfrentarán al/la estudiante a distintas situaciones expresivas en la creación de personajes según diferentes poéticas y visiones del mundo. Los clásicos serán considerados como una importante herramienta formativa, por su solidez en las estructuras dramáticas, sus abarcadoras y particulares miradas del mundo, y la profundidad y complejidad de los personajes. Estas escenas se abordarán de acuerdo a las distintas poéticas, realizando análisis previos del texto, para la comprensión de la situación dramática y propuestas ensayadas por los/las

estudiantes. Se propondrán ejercicios para que el/la estudiante adquiera herramientas que faciliten su entendimiento y tránsito por la escena. Se propondrá una contextualización histórica, se buscarán acercamientos sensoriales y de acciones, se trabajará sobre el espacio-tiempo, se abordarán los personajes desde un análisis interno y externo, particularizando comportamientos, buscando la creación desde la voz y el cuerpo.

Cátedra: García
Comisión: García, Eddy
Comisión: Carrizo Villar, Eva

Durante el tránsito de Actuación III trabajaremos, conforme al Plan de Estudios de la carrera, con una selección de textos de autores clásicos: William Shakespeare, Federico García Lorca, Antón Chéjov, Jean Anouilh, Henrik Ibsen, entre otros. Dichos materiales presentan diversos desafíos tanto en su comprensión estructural y conflictiva como en su abordaje expresivo. La propuesta de la cátedra consistirá en brindar herramientas actorales focalizadas en habilitar físicamente el tránsito orgánico y desplegado de los conflictos trágico-existenciales que presentan las obras elegidas. Para ello, trabajaremos el análisis -enfocado en la actuación- de las diversas situaciones dramáticas. Se abordarán los conflictos, ámbitos y conductas de los personajes; como también el entrenamiento del cuerpo del actor/actriz para indagar la dimensión y comprensión física de estos conflictos trágicos. De este modo se buscará, a través del registro y el trabajo con el cuerpo, así como de la comprensión de las situaciones dramáticas, que cada estudiante pueda construir autonomía a la hora de abordar estos textos canónicos dentro de la tradición teatral.

Cátedra: Soto
Comisión: Soto, Eugenio

La propuesta pedagógica se centra en el trabajo sobre textos, especialmente, aquellos clasificados como “clásicos”. Entendemos que, en el trabajo sobre ellos, deben ser repensados en un sentido contemporáneo y personal. Todo texto debe ser re-escrito en la actuación y en su propia materialidad de escritura para que no sea un mero texto fosilizado y repetido de una manera arqueológica, sin creatividad alguna. El entrenamiento actoral, que es el otro eje de trabajo, busca la indagación

individual y personal en cada persona sobre la propia manera de actuar, entendiendo que es la singularidad de cada persona lo que permite el acto personal y creador que logra quebrar el mecanismo cultural seriado y repetitivo, que estandariza la actuación como modo de consumo y de entretenimiento alejándola de su sentido poético.

Cátedra: Velázquez
Comisión: Velázquez, Marcelo

En la cátedra abordaremos, a partir de las herramientas técnicas-artísticas y los recursos expresivos-poéticos adquiridos por las/os estudiantes en los años anteriores, textos de la dramaturgia universal considerados “clásicos” dentro de la tradición teatral occidental. Se profundizará y discutirá sobre el sentido del término “clásico” y se trabajará para deconstruir los textos y abordarlos críticamente desde nuestras lecturas contemporáneas y los modos en que impactan y se resignifican en el cuerpo expresivo del actor/actriz/actuante en el marco de nuestro presente cultural, social, político y económico. El programa de la asignatura estará organizado en los siguientes ejes:

-El personaje cómico y el personaje trágico en autores de la antigüedad griega: Sófocles, Eurípides, Esquilo, Aristófanes.

-La tragedia y la comedia shakespeariana. La comedia cortesana: Moliére.

-La tragedia moderna: August Strindberg, Federico García Lorca, Anton Chéjov.

-El drama moderno: Arthur Miller, Tennessee Williams.

-El absurdo del siglo XX: Samuel Beckett, Eugene Ionesco.

Para el abordaje de los textos de estos autores se partirá en cada clase de un entrenamiento intensivo y permanente (combinando yoga, calistenia y diversas dinámicas corporales con estímulos sonoros, musicales y lumínicos) para la expansión de las posibilidades expresivas del cuerpo y de la palabra-voz en escena, que estarán articulados durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje.

Se propiciará, así, el desarrollo de diversas hipótesis de actuación, arribando a una propuesta singular de cada estudiante y a la creación de un mundo poético propio. Las clases se desarrollarán en el marco de un trabajo intenso, en un espacio seguro, respetuoso y en armonía, inclusivo y con perspectiva de género. A fin de año, se presentará una muestra/obra ante público, ya que consideramos que la actuación se constituye por la mirada del otro/a-espectador/a y debe ser incorporada en la dimensión actoral.

Actuación IV

Cátedra: Cacace
Comisión: De Simone, Julieta

Convertir la última etapa de cursada de esta materia en un laboratorio de prácticas de actuación y, allí, investigar los procedimientos para despojar a la actuación de los artificios que erosionan su verdad escénica. Vaciar lo actoral de posibles eficacias resolutivas, hacer lugar a la fragilidad, al temblor, alimentar lo inestable sin que nos paralice, recibir al cuerpo poético. Dar consistencia al "entre", a la alteridad como plano político de creación. Tramar lo colectivo como sostén de todo riesgo y posibilidad de despliegue. Crear presencia en escena sin depender, para ello, de ser el mero instrumento de un argumento o de una puesta. Actuar soltando amarras de las estéticas hegemónicas (mainstream y/o imágenes cristalizadas de lo disruptivo). Explorar la palabra, el texto, como pura performance/acción situada. Probar pequeñas composiciones -en dúos y excediendo los dúos- que permitan hacernos preguntas sobre lo que tradicionalmente llamamos "las marcas" y los procesos de "repetición" abriendo camino a la experiencia del proyecto de graduación que llegará luego de Actuación IV.

Cátedra: Sabater
Comisión: Sabater, Sergio

En tanto se trata del último nivel de la materia troncal de nuestra carrera, pensamos que la cursada de Actuación IV debe ser un espacio de afianzamiento de saberes y herramientas previamente adquiridas, pero al mismo tiempo debe posibilitar el acceso a la experiencia de la autonomía como actores/actrices. En función de ese objetivo -la conquista de la autonomía– se organiza nuestra propuesta de trabajo en el ámbito de la cátedra. Pensamos al teatro como un arte eminentemente colectivo; por eso es fundamental para nosotros la construcción de una dinámica de fuerte impronta grupal. Esa es la primera tarea que nos planteamos. Convertir a un conjunto de personas que, un poco azarosamente, se encuentran en una primera clase en la Marechal, en un verdadero grupo de trabajo. Un grupo supone la construcción de mecanismos de confianza, el fluir de una energía colectiva y, poco a poco, la aparición de un código común y de un lenguaje escénico compartido. Dos

son las estrategias que se despliegan en esa dirección: el entrenamiento físico y vocal, orientado a dinámicas específicas, que tienen que ver con la actuación; y la improvisación como una forma de exploración de la acción/reacción en una lógica colectiva. El cuerpo-mente del actor/de la actriz, en interacción con el de sus compañeros/as, llenando el espacio escénico de energía y convirtiéndolo en un campo poético y de ficción. Desde este trabajo en grupo, irán apareciendo a lo largo del proceso, los textos, los objetos, los vestuarios, las canciones y las historias a contar que estructurarán, desde una lógica de montaje, la fisonomía de un espectáculo naciente. Cuatro nombres de la tradición teatral de Occidente, son referencias para un diálogo creativo y para visitar algunos de sus textos teóricos y sus experiencias y espectáculos que alimentarán, además de nuestra curiosidad, nuestra necesidad constante de aprendizaje: Vsévolod Meyerhold, Jerzy Grotowsky, Eugenio Barba y Tadeusz Kantor.

Cátedra: Soto
Comisión: Soto, Eugenio

La propuesta pedagógica se centra en lo que llamamos “el acto creador”. Esa decisión de “creación” es la que indaga sobre lo original, lo propio y lo primitivo como motor del acto de actuación. El acto creador es la condición que nos hace re-ligar con el sentido lúdico y de goce. En ese espacio de goce aparece la potencia y la singularidad de la persona. Creemos en un valor personal de la actuación que nos identifica y que se tendrá como marca hasta el momento de la muerte. El acto creador es indagar en el terreno personal sobre aquello que aparece en la escucha y en el asombro. Actuar es encontrar la voz propia de un yo poético.

Cátedra: Suardi
Comisión: Suardi, Luciano

Alentamos una actuación que vaya al encuentro de la expresividad particular de cada intérprete, estimulando su autonomía, imaginación y afectividad, y buscando los resortes para hacer de la actuación un hecho original, único y vivo que transmita un significado, pero también emociones, estados y comportamientos. Orientamos el trabajo hacia un “estar” en escena complejo, con volumen, textura, densidad, evocaciones de lo pasado y reflexión sobre el futuro. Centramos la experiencia en dramaturgos/as actuales, tanto aquellos/as que mantienen la noción de estructura dramática

tradicional para reforzar conceptos anteriores, como así también nuevas tendencias donde las nociones tradicionales de estructura, tiempo, espacio y personaje están quebradas, para replantear los puntos de partida y enfrentarnos al desafío intelectual y expresivo de crear otras herramientas de abordaje. Luego de la etapa de trabajo de escenas de autor/a se comienza con una instancia de investigación con montajes, situaciones y/o composiciones a partir de consignas espaciales y temporales, temas elegidos por los/las estudiantes y materiales no dramáticos provenientes de la literatura y otras disciplinas artísticas, fomentando la relación creativa entre los/las estudiantes y la dramaturgia propia.

Catedra: Drut
Comisión: Drut, Cristian

La propuesta pedagógica de la cátedra se centra en un trabajo a partir de la pregunta ¿Qué es una actuación contemporánea? Una actuación desprovista de artificios y de efectos que impidan el estar presente. Explorando el texto contemporáneo en la actuación. El trabajo sobre el vacío en la escena. Nos enfocaremos en la exploración del texto contemporáneo y su relación con la palabra como herramienta de transformación en la actuación. A través de un enfoque práctico pensaremos cómo los textos contemporáneos pueden ser utilizados para generar narrativas diferentes a las recorridas en la cursadas anteriores. Durante la primera parte del año se trabajará con dramaturgias y materiales narrativos contemporáneos, así como también con diferentes ejercicios que permitan al actor/actriz “aparecer” en escena. La segunda parte del año se centrará en un material común para poder imprimir de manera colectiva una suerte de montaje o trabajo final a partir de los conceptos investigados durante la cursada.