

RIDAA
Repositorio Institucional
Digital de Acceso Abierto de la
Universidad Nacional de Quilmes

Universidad
Nacional
de Quilmes

Petrosini, Mario

Dirección de actores aplicada a la experimentación artística

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina.
Atribución - No Comercial - Compartir Igual 2.5
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/>

Documento descargado de RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes de la Universidad Nacional de Quilmes

Cita recomendada:

Petrosini, M. (2022). *Dirección de actores aplicada a la experimentación artística. (Programa)*. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes Disponible en RIDAA-UNQ Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto de la Universidad Nacional de Quilmes <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/4757>

Puede encontrar éste y otros documentos en: <https://ridaa.unq.edu.ar>

Universidad
Nacional
de Quilmes

Escuela
Universitaria
de Artes

ANEXO I

**Universidad Nacional de Quilmes
Escuela Universitaria de Artes
Programa Regular – Cursos Presenciales**

CARRERA:	Licenciatura en Arte y Tecnología
AÑO:	2022
ASIGNATURA:	Dirección de Actores aplicada a la experimentación artística
DOCENTE:	Mario Petrosini
CARGA HORARIA TOTAL:	4 horas áulicas y 1 hora extra- áulica
CRÉDITOS:	10 créditos
TIPO DE ASIGNATURA:	Teórico- Práctica

PRESENTACION Y OBJETIVOS:

Presentación:

Esta asignatura se propone brindar un primer acercamiento a la problemática de la conducción de intérpretes en un espacio-tiempo escénico. Se considera la dirección de actores como recurso vertebrador para el trabajo profesional en el marco de la realización audiovisual que integre cuerpos en la puesta en escena mediada por dispositivos tecnológicos, audiovisuales y/o digitales. Esta exploración estará sustentada por una contextualización socio-histórica desde la perspectiva epistemológica del arte contemporáneo y estrechamente articulada con la experiencia estética individual y colectiva de los estudiantes en pos de brindar herramientas y procedimientos metodológicos que amplifiquen y enriquezcan el desarrollo profesional.

Desde la bibliografía propuesta, se aborda el campo de estudios de lo artístico- teatral para dar una perspectiva histórica a la dirección de actores para luego complejizar el desarrollo disciplinar en la articulación con la experimentación artística.

La reflexión sobre los procedimientos de la actuación será un punto clave para la comprensión de la tarea del director, por lo que se ofrecerá un espacio de exploración personal para la práctica de la dirección de intérpretes. Se abordarán, asimismo, herramientas básicas de comprensión de dramaturgias para el proceso de materialización de una puesta en escena.

El trabajo con los textos implicará siempre ponerlos en relación entre sí y apuntar a comprender sus fuentes, sus objetivos y sus condiciones de producción. El trabajo con los conceptos implicará tomar en cuenta su productividad, y los presupuestos que conllevan. La mirada crítica y el análisis ideológico de la expresión artística en su potencialidad para integrar prácticas y vida social también constituyen un eje central para la formación profesional y el desarrollo de este programa.

Objetivos generales de formación:

1. Contribuir a la formación transdisciplinar desde la perspectiva de la conducción de intérpretes en un espacio-tiempo escénico para los diversos cruces que proponen las prácticas artísticas contemporáneas.
2. Contribuir a la formación de profesionales en el campo de las artes digitales que desempeñen, diseñen y/o conduzcan tareas implicadas en realizaciones ficcionales, piezas performáticas y/o experiencias artísticas que impliquen cuerpos en situación escénica.
3. Articular reflexiones teóricas desde el campo de estudios del Arte, la teatralidad, la realización audiovisual, la performance y las artes escénicas.
4. Crear un espacio de articulación entre la comunicación expresiva individual con las producciones sociales audiovisuales.

Objetivos específicos:

Esta asignatura se propone que el alumno/la alumna:

- 1.-se familiarice con las perspectivas teóricas y metodológicas del campo artístico e integre su aporte a la producción de mensajes para formatos y lenguajes audiovisual-digitales;
- 2.- reconozca y experimente la utilización de procedimientos específicos para la dirección de actores;
- 3.- identifique y experimente el lenguaje corporal individual y social en la representación –puesta en escena- multimedia, audiovisual, digital desde la perspectiva artística;
- 4.- planifique y organice estrategias comunicacionales, expresivas y artísticas para una puesta en escena con los actores/las actrices involucrados;
- 5.- desarrolle competencias para el manejo del lenguaje de los cuerpos en las coordenadas espacio-temporales y sus fricciones expresivas como resultado comunicacional y poético;
- 6.- reconozca la dimensión creativa y comunicacional del sujeto-cuerpo como territorio de cruce entre tecnologías, narrativas, lenguajes, políticas y prácticas sociales;
- 7 – conozca el trabajo creativo del actor/de la actriz para activar un diálogo artístico productivo, sensible y preciso, que habilite óptimas condiciones de recepción de sus directivas;
- 8 – Incorpore los elementos de la estructura dramática para utilizarlos en su análisis de las dramaturgias para realizar su materialización.

CONTENIDOS MÍNIMOS:

Cuerpo y puesta en escena en nuevos escenarios para el arte y la tecnología. Lenguaje corporal, cuerpo mediatizado y cuerpo fragmentado. La estructura dramática y la acción desde el trabajo actoral experimental. El actor en el teatro intervenido por formas artísticas digitales. La dirección de actores en la producción de materiales audiovisuales artísticos experimentales. Ciberespacio y cuerpo virtual. Formatos actorales para pequeñas piezas de circulación online.

CONTENIDOS TEMÁTICOS O UNIDADES:

Unidad UNO

Cuerpo y puesta en escena en nuevos escenarios para el arte y la tecnología. Materialidad y materialización escénica. Sujeto social y sujeto escénico. Lenguaje corporal, cuerpo mediatizado y cuerpo fragmentado. El actor en el teatro intervenido por formas artísticas digitales. El cuerpo y el encuadre.

Unidad DOS

La estructura dramática y la acción desde el trabajo actoral experimental. Acción dramática. Situación dramática y desglose para la dirección de actores. La dirección de actores en la producción de materiales audiovisuales artísticos experimentales.

Unidad TRES

Performance. Procedimientos clásicos y experimentales. Registros de actuación para diferentes formatos escénicos. Ciberespacio y cuerpo virtual. Formatos web. Propuestas actorales para pequeñas piezas de circulación online.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:

De acuerdo al régimen de estudio vigente aprobado por la Universidad Nacional de Quilmes según Resolución (CS): 201/18 y modificatorias.

<http://www.unq.edu.ar/advf/documentos/5bbb4416f0cdd.pdf>

Modalidad de dictado: Taller

Se trabajará en una clase virtual teórica y de reflexión conjunta semanal de dos horas y la asignación de actividades a realizarse en las dos horas de práctica semanal, con devolución pedagógica.

Para la acreditación del taller se solicitarán dos trabajos prácticos finales, en formato audiovisual y en parejas creativas:

- 1) Trabajo final que requiere el tránsito personal del alumno/de la alumna, enfocado en la utilización de herramientas básicas de actuación, con supervisión de dirección de un compañero.
- 2) Trabajo final que requiere la dirección de un actor/una actriz, enfocado en la materialización de una dramaturgia, aplicando las herramientas y mecanismos incorporados en la cursada.

Ambos trabajos prácticos irán acompañados de una reseña escrita que articule lo aprendido en clase en cada unidad y la bibliografía propuesta en el taller.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

UNIDAD I

- AA VV. (1970) *Lo verosímil*, Comunicaciones, Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo.
- Baliero, Carmen (2016) *La música en el teatro*, Buenos Aires, Inteatro
- Braun, Edward, (1986) *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowsky*, Buenos Aires, Galerna
- Gené, Juan Carlos, (1996) *Escrito en el escenario (Pensar el teatro)*, Buenos Aires, CELCIT
- Hall, Stuart (2010) [1997] "El trabajo de la representación" en *Sin garantías. Trayectorias y problemáticas en estudios culturales*, Popayán/Lima/Quito, Envión Editores/IEP/Instituto Pensar/ Universidad Andina Simón Bolívar
- Le Bretón, David, (2002) *Antropología del cuerpo y modernidad*, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión
- Le Bretón, David, *Por una antropología de las emociones*, en *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad*, N°10, Año 4., Argentina, Diciembre 2012-marzo de 2013.
- Nancy, Jean Luc, (2007) *58 indicios sobre el cuerpo. Extensión del alma*, Buenos Aires, Ed. La Cebra
- Pinter, Harold, (2006) *Traición*, Buenos Aires, Ed. Losada
- Szuchmacher, Ruben, (2014) *Notas para la puesta en escena y la dirección teatral*, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México
- Raiter, Alejandro (2003) *Lenguaje y sentido común. Las bases para la formación del discurso dominante*, Buenos Aires, Biblos
- Weston, Judith (2017) *Dirigir actores. Cómo crear actuaciones memorables para cine y televisión*, Santa Fé, Ed. Centro Universitario de Estudios Cinematográficos

UNIDAD II

- Altman, Rick *Los géneros cinematográficos*, Paidós
- Anscombe, Jean Claude y Ducrot, Oswald, (1994): *La argumentación en la lengua*, Madrid: Gredos.
- Donnellan, Declan. (2005) *El actor y su diana*, madrid, Ed. Fundamentos
- Ducrot, Oswald, (1982): *Decir y no decir*, Barcelona: Anagrama.
- Gené, Juan Carlos, (1996) *Escrito en el escenario (Pensar el teatro)*, Buenos Aires, CELCIT
- Perez-Cordón, Cristina, *Un sencillo acercamiento a la pragmática*, en *Redele Revista electrónica de didáctica/Español lengua extranjera*, N° 14, año 4, España, Octubre 2008
- Reyes, Graciela (1990) *La pragmática lingüística. El estudio del uso del lenguaje*, Barcelona, Ed. Montesinos
- Triquell, Ximena, *Los géneros cinematográficos, entre la historia de la sociedad y la historia de un lenguaje* en *Producciones cinematográficas contemporáneas: características y estrategias narrativas*, disponible en <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Culturas/article/view/7004>
- Williams. Tennessee, (1992), *El zoológico de cristal*, Buenos Aires, Ed. Losada

Unidad III

- Alcázar, Josefina y Fuentes, Fernando (2005) *Performance y Arte Acción*, México, Ediciones sin Censura
- Cal, Aldana, *Transitemos la performance* en *Revista digital Territorio Teatral* N°11, disponible siguiendo el link: http://territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/pdf/n11_2_03.pdf
- Galia Kantor, Débora y Kratie, Julia *Realidad/ficción, o de los documentales como versiones del artificio: entrevista con Manuel Abramovich* disponible en <http://revista.cinedocumental.com.ar/category/nro-19/>
- Goldberg, Roselee. (1996) *Performance Art. Desde el futurismo hasta el presente*, Barcelona.

Ediciones destino

Russo, Pablo, (2013) *Cine de conversación: la restitución de la palabra y el cuerpo del otro*

Eduardo Coutinho, en Eduardo Coutinho. *Cine de conversación y antropología salvaje*, Buenos Aires, Grupo Revbelando Imágenes (compilador). Nulu Bonsai

Aires, Grupo Revbelando Imágenes (compilador). Nulu Bonsai

Taylor, Diana, (2012) *Performance*, Buenos Aires, Asunto Impreso

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

Dubatti, Jorge (comp.), (2008) *Historia del actor. De la escena clásica al presente*, Buenos Aires, Colihue,

Dubatti, Jorge (comp.), (2009) *Historia del actor II. Del rito dionisiaco a Tadeusz Kantor*, Buenos Aires, Colihue,

Goldberg, Roselee (1998) *Performance. Live art since the '60s*, Nueva York, Thames and Hudson

Serna, Assumpta. (1999) *El trabajo del actor de cine*, Madrid, Cátedra

Szuchmacher, Ruben, (2015) *Loincapturable. Puesta en escena y dirección teatral*, Buenos Aires, Montena

Stoessel, Iván (2015). Géneros y formatos televisivos (no-ficción) (Artículo). Campus Virtual de la Escuela ORT (sede Belgrano). Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: <http://campus.belgrano.ort.edu.ar>

María Julia Augé
Directora
Licenciatura en Artes y Tecnologías
Universidad Nacional de Quilmes

Firma y Aclaración:

Dirección de carrera

Mario Petrosini