

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

DEPARTAMENTO DE LETRAS

CARRERAS: Profesorado y Licenciatura en Letras

ASIGNATURA: Taller de Teatro

CUATRIMESTRE: Primero

PROFESORA: Elizabeth Mirna Capetinich

AÑO LECTIVO: 2017

1. Datos de contexto

Según la estructura curricular vigente (Plan de Estudios 2000), esta asignatura corresponde al tercer nivel del Profesorado y la Licenciatura en Letras, por lo cual, forma parte del ciclo intermedio de dichas carreras. Por su objeto de estudio, pertenece al área Literatura y otros discursos sociales.

Los objetivos de aprendizaje planteados en el segundo ciclo de ambas carreras apuntan a que los alumnos/as logren “conocer los principales paradigmas y marcos teóricos como sistemas, su origen, desarrollo y perspectivas”; “desarrollar las competencias que permitan la aplicación práctica de las nociones teóricas adquiridas”; “conocer y valorar críticamente las manifestaciones culturales como objetos estéticos y productos sociales”.

Esta asignatura se propone contribuir al logro de tales objetivos, en virtud de que ofrece conceptos y paradigmas teóricos teatrales, pero también porque plantea el desarrollo de procedimientos y actitudes necesarios para afianzar la alfabetización estética, es decir, la capacidad para leer, apreciar y criticar manifestaciones artísticas diversas, en este caso, teatrales.

Además, este espacio brinda contenidos que pueden asociarse a nociones teóricas previas sobre género dramático abordadas en asignaturas del área temática literaria precedente –como las literaturas clásicas, por ejemplo–; del mismo modo en que puede interrelacionar sus contenidos con otros espacios simultáneos y posteriores de la estructura curricular literaria, que aborden obras teatrales en sus respectivos corpus de lectura.

2. Fundamentación

Planteado como “taller” desde su nominación, esta asignatura pretende responder a la necesidad de expresión y comunicación de los alumnos/as a través del *saber hacer*. Para ello, se recurrirá al juego teatral, juego organizado, de búsqueda y exploración individual, grupal y social. Según Vega (1993, 1996, 2006), el juego teatral no se enseña, se aprende, se comparte, se vive y se autoafirma a través de la acción y la reflexión, para superar las limitaciones que hacen que el cuerpo sea un extraño¹.

En efecto, desde este espacio se apuntará al conocimiento de los distintos códigos del lenguaje teatral, los recursos dramáticos y espectaculares, a fin de que los futuros egresados logren, por un lado, un aprendizaje vivencial para aplicarlo a su desarrollo personal y, eventualmente, a su práctica docente; y, por otro, un aprendizaje para afianzar las macrohabilidades comunicativas (saber hablar, saber leer, saber escuchar, saber escribir), en tanto permita estimular no sólo la lectura de textos dramáticos variados sino su escritura/reescritura y posterior escenificación.

En definitiva, conocer y vivenciar el teatro como vehículo de comunicación y legado cultural, permitirá a los alumnos socializarse; pensar y desarrollar su ingenio creador; mirar la realidad e intervenir en ella desde un determinado punto de inflexión ética, todo lo cual favorecerá, indudablemente, al desarrollo de su alfabetización estética.

El Taller tendrá un enfoque orientado hacia dos aspectos: a. el reconocimiento y estudio del teatro en tanto “acontecimiento convivial, poético y de expectación” (Dubatti, 2013)², para lo cual se requerirá la participación del alumnado a través del juego teatral y la permanente lectura de espectáculos vigentes en la cartelera teatral del medio; b. el abordaje de concepciones y técnicas dramaturgias básicas para la lectura/escritura/reescritura de textos que serán llevados a escena.

3. Objetivos generales

Que los alumnos/as sean capaces de:

¹ Se ha tomado esta concepción de los aportes reflexivos de Roberto Vega en: *El teatro en la comunidad* (1993); *Escuela, teatro y construcción del conocimiento* (1996); *El juego teatral. Compromiso, disfrute y aprendizaje* (2006).

² Jorge Dubatti. *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica*. Buenos Aires: Atuel.

- Conocer los elementos constitutivos del hecho teatral, su código, procedimientos, técnicas y su modo de organización.
- Utilizar las posibilidades expresivas de la voz, el cuerpo, el juego teatral, las imágenes literarias, plásticas y musicales.
- Interactuar con las propias producciones, las de sus pares y las de autores del entorno cultural cercano y lejano, para poder realizar su lectura estética.
- Gestionar satisfactoria y creativamente sus propios procesos de experimentación y producción teatral, seleccionando estrategias adecuadas para realizar, en equipo, proyectos expresivos y comunicativos.
- Apropiarse consciente y eficazmente de herramientas aprehendidas durante la práctica teatral, en contextos reales que requieran su exposición frente a un determinado público, como el de una clase de enseñanza-aprendizaje o una situación de examen.

4. Contenidos

UNIDAD 1: El teatro y su juego

Objetivos

- Identificar los elementos constitutivos del hecho teatral.
- Desinhibirse a partir de estímulos variados que desarrollen la experimentación sensorial y el uso consciente del cuerpo y el espacio.
- Manejar la improvisación teatral.

Contenidos

El teatro como acontecimiento o conjunción de tres subacontecimientos: convivial, poético y expectatorial. Importancia del teatro como vehículo de crecimiento grupal y recurso didáctico. Estructura dramática: Sujeto (rol y personaje). Acción dramática. Conflicto. Entorno. Fábula, trama o historia. El juego dramático y el juego teatral. Improvisación.

Etapas del Taller: percepción y sensibilización; expresión; comunicación. Ejercitación: caldeamiento variado (desplazamientos, puntos de apoyo, stop) en función de las variables velocidad, ritmo, sentido, dirección, energía, formas cerradas y abiertas, movimientos circulares y angulares. Juego dramático, adaptación, creación de objetos, acción

dramática, atención, percepción sensorial, integración, confianza, concentración. Caldeamiento vocal, relajación, improvisación.

UNIDAD 2: El teatro como productor de cultura. Lectura, recepción y crítica

Objetivo

- Aproximarse a una lectura estética y crítica de textos dramáticos y espectaculares.

Contenidos

Estrategias para el análisis de textos dramáticos. El lector/espectador/teatrero como constructor de significados. Claves para el análisis valorativo de un espectáculo. Crítica teatral: condicionantes, funciones, características, género.

UNIDAD 3: Poética teatral. Texto dramático y texto espectacular: tipologías, variantes.

Objetivos

- Conocer poéticas teatrales, tipos de dramaturgia y puesta en escena.
- Aplicar conceptos, recursos y técnicas en la escritura/reescritura de textos para escenificar.

Contenidos

Poética teatral: conceptualización y tipos. El actor como cuerpo poético. Tipos de textos teatrales: pre-escénicos de primer grado, escénicos, post-escénicos, post-escénicos de segundo grado. Prácticas liminales. Tipologías dramáticas: de autor, de actor, de director, de grupo, de escena. Textos dramáticos pre-escénicos, escénicos, post-escénicos. Reescrituras dramáticas: versión, adaptación.

Texto dramático: estructura superficial (intriga) y estructura profunda (acción). Aspecto verbal, semántico, procedimientos escriturales o poética. El discurso teatral. Tendencias básicas de la dramaturgia: aristotélica, épica y del absurdo. Tipos de diálogo y monólogo. El discurso de los personajes.

Estructura técnico-teatral: elementos sustanciales: acto, cuadro, escena. Elementos secundarios: título, clasificación técnica, reparto-elenco, clasificación técnica de personajes. Acotaciones, ritmo, desenlace. Elementos accesorios: ambiente, atmósfera, secuencias, planos significacionales.

Texto espectacular: dirección de actores, espacialización, armonización, evidencia de sentido. Semiótica teatral. Los signos teatrales: auditivos, visuales, del actor y fuera del actor. Texto pronunciado, expresión corporal, apariencias exteriores del actor, aspecto del espacio escénico, efectos sonoros no articulados. Tipos de puesta en escena.

UNIDAD 4: Montaje teatral

Objetivos

- Conocer y vivenciar el proceso de creación de un montaje teatral.
- Memorizar textos dramáticos para llevarlos a escena.
- Componer personajes en función de sus potencialidades creadoras e intereses personales/grupales.
- Incorporar técnicas de actuación básicas en el ensayo de puestas en escena.
- Utilizar técnicas de producción pertinentes en sus proyectos colectivos de puesta en escena.

Esquema general de montaje. Producción y escenografía. Musicalización. Construcción del personaje. Movimientos de escena. El ensayo teatral.

Técnicas de actuación: Expresión verbal y desarrollo imaginativo. Respiración y relajación. Técnica vocal. Calentamiento y expresión corporal. Improvisación y actuación.

Técnicas de producción: Escenografía. Utilería. Vestuario. Máscaras. Maquillaje. Efectos teatrales.

5. Metodología de enseñanza

Este espacio se adecua a la estrategia de aula-taller, pues persigue como objeto la permanente participación de los estudiantes a través de la puesta en práctica de ejercicios teatrales; la reflexión sobre su práctica y la experimentación visual de acontecimientos teatrales locales, regionales, nacionales y/o extranjeros que pudieran presentarse en el medio. Cabe advertirse que la disposición de unidades y contenidos persigue un objetivo

de ordenamiento meramente secuencial cronológico, lo cual no restringe la posibilidad de intercalar conceptos y estrategias de una y otra unidad, dado que la actividad teatral implica un ejercicio permanente de ida y vuelta entre la teoría y la empiria, entre la recepción de espectáculos, su análisis crítico y la puesta en práctica de improvisaciones y ensayos de escenas teatrales.

6. Evaluación

Para evaluar procesualmente se considerarán estos criterios:

- Disposición para expresarse y comunicarse valiéndose de herramientas teatrales.
- Habilidad para transferir, relacionar, aplicar contenidos conceptuales y procedimentales a la lectura de obras y a la práctica teatral.
- Capacidad para realizar una lectura estética y crítica de producciones teatrales.
- Interés por la lectura de hechos artísticos y locales de circulación social actual.
- Expresión oral y escrita.
- Habilidad y disposición para desarrollar la imaginación, la creatividad, la percepción sensorial y la observación en intervenciones y proyectos de dramaturgia individuales y/o grupales.
- Responsabilidad individual y grupal en el trabajo de clase y fuera de clase.
- Respeto y tolerancia entre pares y/o por las creaciones personales y grupales.

En cuanto a la acreditación, debido al enfoque teórico y metodológico enunciado, se propone el **régimen de evaluación promocional** sin examen final. En ese caso, las instancias parciales de evaluación serán tres; la nota mínima de aprobación será 6 (seis) y la asistencia del/la alumno/a deberá ser al menos de un 80% del total de clases dadas, las cuales deberán cubrir el mismo porcentaje en contenidos desarrollados.

Para evaluar se tendrán en cuenta los siguientes instrumentos: puesta en común sobre lectura comprensiva de materiales teóricos; ejercicios teatrales; improvisaciones/dramatizaciones; trabajos de creación colectiva escritos/actuados; lecturas críticas de espectáculos; lecturas dramatizadas; análisis de textos dramáticos; proyectos de puestas en escena.

7. Bibliografía

7.1.UNIDAD 1

7.1.1. Bibliografía específica:

DUBATTI, J. (2012): “Cap. 4: El teatro como acontecimiento”, en: *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica* (pp. 33-59). Buenos Aires: Atuel.

GARCÍA DEL TORO, Antonio (2011): “Cap. 1: Teatralidad: texto dramático y texto teatral”, en: *Teatralidad. Cómo y por qué enseñar textos dramáticos*. Barcelona: Graó.

GONZÁLEZ DE DÍAZ ARAUJO, G. y otros (2008): “La estructura dramática, una herramienta para orientar la enseñanza” (pp. 33-37), en: *El teatro en la escuela*. Buenos Aires: Aique.

SALCEDO, H. (2008). “Cap. III: Teoría del Teatro”; “Cap. IV: La construcción del personaje y la acción dramática”; “Cap. V: El camino de la improvisación”, en: *Teatro a mano: historia, teoría y acción* (pp. 41-50; pp. 51-56; pp. 57-60). Buenos Aires: Del Aula Taller.

SAMPEDRO, L. (2008): “Cap. 2: Referentes bibliográficos”; “Cap. 4: Desarrollo de situación”, en: *Hacia una didáctica del teatro con adultos I. Referentes y fundamentos* (pp. 17-29; pp. 69-84). Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro.

VEGA, R. (2006): “El teatro en educación”, en: *El juego teatral. Compromiso, disfrute y aprendizaje* (pp. 61-79). Córdoba: Comunicarte.

----- (2001): “Aclaración de terminologías”, en: *Escuela, teatro y construcción del conocimiento* (pp. 49-56). 2ª reimpr. Buenos Aires: Santillana, Aula XXI.

7.1.2. Bibliografía ampliatoria:

AA.VV. (1996): *Creatividad teatral*. México: Alhambra Mexicana.

CERVETTO CUSSAC, M. (1998): *Juegos teatrales en el aula*. Buenos Aires: Psicoteca.

DUBATTI, J. (2002): *El Teatro Jeroglífico. Herramientas de poética teatral*. Buenos Aires: Atuel.

ELOLA, H. (1991): *Teatro. Diario de encuentros con maestros (Progresión didáctica de la expresión dramática)*. Buenos Aires: Marymar.

FAURE, G. y LASCAR, S. (1981): *El juego dramático en la escuela. Fichas de ejercicios*. Buenos Aires: Cincel-Kapelusz.

GAMBOA de VITELLESCHI, Susana (2008): *Juegos de expresión y creación teatral. Resiliencia, valor*. Buenos Aires: Bonum.

HOLOVATUCK, J. y D. Astrosky (2001): *Manual de juegos y ejercicios teatrales. Hacia una pedagogía de lo teatral*. Buenos Aires: Inteatro.

----- (2013): *Una fábrica de juegos y ejercicios teatrales. Hacia una pedagogía de lo teatral*. Buenos Aires: Inteatro.

JARA, J. (2000): *Los juegos teatrales del clown. Navegante de las emociones*. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas.

MAUNÁS, Delia y José Campanari (2014). *¡Dale que... jugamos al teatro! Del juego teatral al espectáculo*. Bs. As.: Colihue.

SEGOVIA, G. (2010): *Danza y expresión corporal*. Buenos Aires: Aula Taller.

TENÍAS, J. (2010): *Comedia para todos/as. Interpretación: teoría, técnica y ejercicios*. Zaragoza: Ediciones Dispaes.

VEGA, R. (1993): *El teatro en la comunidad, Instrumento de descolonización cultural. De la acción a la reflexión*. Buenos Aires: Espacio Editorial.

7.2.UNIDAD 2

7.2.1. Bibliografía específica:

DUBATTI, J. (2012): “Cap. 10: Juicios de existencia y de valor: las poéticas en marcos axiológicos”; “Cap. 11: Poéticas y política: acciones en un campo de poder”, en: *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica* (pp. 143-151; 153-161). Buenos Aires: Atuel.

GARCÍA DEL TORO, Antonio (2011): “Cap. 5: Estrategias para el análisis del texto dramático”; “Cap. 6: Constructores de significados: lectores, teatreros, espectadores”, en: *Teatralidad. Cómo y por qué enseñar textos dramáticos* (pp. 143-181; pp. 219-261). Barcelona: Graó.

IRAZÁBAL, F. (2006): “La crítica y sus generalidades”; “Apéndice I: La incerteza como principio constructivo”, en: *Por una crítica deseante. De quién, para quién, qué, cómo* (pp. 15-30; 117-127). Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.

PAVIS, P. (2000): “Cap. 2: Los instrumentos del análisis”, en: *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine* (pp. 45-65). Trad. Enrique Folch González. Barcelona: Paidós.

SAMPEDRO, L. (2008): “Cap. 8: La formación y la apreciación teatral”, en su: *Hacia una didáctica del teatro con adultos 1. Referentes y fundamentos* (pp. 147-167). Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro.

7.2.2. Bibliografía ampliatoria:

DUBATTI, J. (2008): *Cartografía teatral. Introducción al Teatro Comparado*. Buenos Aires: Atuel.

MARINIS, M. (1997): *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*. Buenos Aires: Galerna.

----- (2005): *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*. Buenos Aires: Galerna.

NAUGRETTE, C. (2004): *Estética del Teatro*. Córdoba: Ediciones Artes del Sur.

PAVIS, P. (1998): *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona: Paidós.

----- (1994): *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y postmodernismo*. Sel. y traducción Desiderio Navarro. La Habana: UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba), Casa de las Américas, Embajada de Francia en Cuba.

ROSENZVAIG, M. (2012): *Las artes que atraviesan el teatro. Las lecciones de 20 grandes maestros*. Buenos Aires: Capital Intelectual.

7.3. UNIDAD 3

7.3.1. Bibliografía específica:

CUADRA, F. (1988): *La estructura dramático-teatral*. Chile: Editorial Universitaria.

DUBATTI, J. (1999): “El canon de la multiplicidad”; “Fundamentos para un modelo de análisis del texto dramático”, en: *El Teatro Laberinto. Ensayos sobre Teatro Argentino*. Buenos Aires: Atuel.

----- (2001): “III. El concepto de poética teatral”; “V. El sistema de ideas en textos ficcionales y no-ficcionales: modelos de análisis para el ensayo y el teatro”; “VI. Tipología del texto dramático”, en: *El Teatro Jeroglífico. Herramientas de poética teatral* (pp. 57-63; 81-87; 89-102). Buenos Aires: Atuel.

----- (2008): “IV. Textos dramáticos y acontecimiento teatral”, en: *Cartografía teatral. Introducción al Teatro Comparado* (pp. 135-171). Buenos Aires: Atuel.

GARCÍA DEL TORO, Antonio (2011): “El espectáculo y la comunicación teatral”, en: *Teatralidad. Cómo y por qué enseñar textos dramáticos* (pp. 184-218). Barcelona: Graó.

- KOWZAN, T (1992): “El signo en el teatro. Introducción a una semiología del espectáculo”, en AAVV. *El teatro y su crisis actual* (pp. 25-60). Caracas: Monte Ávila.
- PAVIS, P. (1994): “Del texto a la escena: un parto difícil”, en: *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y postmodernismo* (pp. 73-89). Sel. y traducción Desiderio Navarro. La Habana: UNEAC (Unión de Escritores y Artistas de Cuba), Casa de las Américas, Embajada de Francia en Cuba.
- SALAS, Beatriz y G. González de Díaz Araujo (1998): “Cap. 6: Épocas y obras representativas del teatro argentino”, en: AAVV. *Teatro, adolescencia y escuela* (pp. 153-170). Buenos Aires: Aique.
- (2008): “Cap. 6: Épocas y obras representativas del teatro español”; “Cap. 7: Épocas y obras representativas del teatro latinoamericano” en: AAVV. *El Teatro en la escuela* (pp. 145-150; 151-157). Buenos Aires: Aique.
- UBERSFELD, A. (2004): “Cap. II: Formas del intercambio”; “Cap. III: La escritura de los intercambios”; “Cap. IV: El sujeto del habla”, en: *El diálogo teatral*. Buenos Aires: Galerna, Colección Teatrología.
- VILLEGAS GUEVARA, E. (2001). “Cuarta lección: El Texto Dramático”; “Cap. V: El Teatro Moderno”; “Cap. VII: El Teatro Contemporáneo” (pp. 99-113; 115-125; 169-178), en: *Caras y gestos. Teatro para adolescentes*. México: Lectorum.

7.3.2. Bibliografía ampliatoria:

- APOLO, I. y otros (2003). *Cómo se escribe una obra teatral*. Buenos Aires: Libros del Rojas.
- BRAVO, A. y ADÚRIZ, J. (1999): *Literatura y representación. El discurso dramático*. Buenos Aires: Kapelusz.
- CASTAGNINO, R. (1981): *Teorías sobre texto dramático y representación teatral*. Buenos Aires: Plus Ultra.
- CEBALLOS, E. (1995): *Principios de construcción dramática*. México: Gaceta Col Escenología.
- DE TORO, F. (2008): *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena*. 4ª ed. Buenos Aires: Galerna.
- DIÉGUEZ CABALLERO, I. (2007): *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires: Atuel.
- DUBATTI, J. (2009): *Concepciones de teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas*. Buenos Aires: Colihue.

HALAC, R. (2006): *Escribir teatro. Dramaturgia en los tiempos actuales*. Buenos Aires: Corregidor.

PAVIS, P. (1998): *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona: Paidós.

----- (2000): *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*. Trad. Enrique Folch González. Barcelona: Paidós.

SANCHÍS SINISTERRA, J. (2002): *La escena sin límites. Fragmentos de un discurso teatral*. Guadalajara: Ñaque Editora.

TRASTOY, B. y ZAYAS DE LIMA, P. (2006): *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

UBERSFELD, A. (2002): *Diccionario de términos claves del análisis teatral*. Buenos Aires: Galerna, Colección Teatrológica.

----- (1996): *La escuela del espectador*. Trad. de Silvia Ramos. Madrid: Asociación de Directores de Escena de España.

7.4.UNIDAD 4

7.4.1. Bibliografía específica:

VILLA, J. (1998): *Manual de teatro*. Santafé de Bogotá: Panamericana Editorial.

7.4.2. Bibliografía ampliatoria:

ANDRES, M. y CERDÁ, M. (2005): *Teatro para emprender: Cómo lograr una puesta en escena*. Córdoba: Comunicarte.

ANGELINI, J. M. y otros (2004): *El maquillaje escénico*. Bs. As.: Libros del Rojas.

FINCHELMAN, M. R. (2006): *El teatro con recetas*. Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro.

IRIARTE, M. (2007): *Actuación en Teatro*. Córdoba: Encuentro Grupo Editor.

MORENO, H. (1993): *Teatro juvenil. Manual práctico para la organización de la actividad teatral en colegios, universidades u organizaciones populares*. Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio.

ROSENZVAIG, M. (2011): *Técnicas actorales contemporáneas. Las propuestas de 16 grandes maestros*. Buenos Aires: Capital Intelectual.

RUIZ LUGO, M. y MONROY BAUTISTA, F. (1994): *Desarrollo profesional de la voz*. México: Gaceta, Col Escenología

8. Planificación de la asignatura

Cantidad de horas

Horas semanales	Horas cuatrimestrales	Semanas	Módulos
3 (tres)	48 (cuarenta y ocho)	16 (dieciséis)	28 (veintiocho)

Distribución de módulos previstos en función del Calendario académico 2017

Teóricos	12 (doce)
Prácticos	13 (trece)
Total	25 (veinticinco)

Se aclara que debido al calendario académico 2017, hay tres módulos que corresponden a feriados (Jueves Santo, 25 de Mayo) o mesas de exámenes con suspensión de actividades (27 de abril). Por lo tanto, se reducirían a 25 módulos los previstos en el año.

Horarios del personal

Docente	Cargo	Días	Módulos
Prof. Elizabeth Mirna Capetinich	Adjunta interina	jueves	Clases: 15:00 a 16:30 16:30 a 18:00 Extra cátedra- Tutorías: 18:00 a 20:00
		lunes	Extra cátedra- Tutorías: 15:00 a 16:30 16:30 a 18:00 18:00 a 20:00

Sistema Promocional

Exámenes	Fecha
1° parcial	6/4/17 (Improvisación teatral)

2° parcial	18/5/17 (Presentación escrita y oral de lectura crítica de un espectáculo local. Presentación escrita y defensa oral de Plan de puesta en escena para el tercer parcial.)
3° parcial	15/6/17 (Puesta en escena grupal de texto teatral producido)
Recuperatorio	22/6/17