Universidad Nacional de Quilmes

Curso de extensión

Proyecto: **Seminario de Experimentación de la actuación frente la cámara**

Docente / Adriana Ferrer

Docente invitada: Julia Augé

1. **Presentación**

El seminario está destinado a quienes trabajen con la actuación, la dirección y el manejo de cámara de video. Consta de una propuesta abierta, que articula teoría y praxis en los procesos singulares de los/as estudiantes y docentes como sujetos/as de creación. Esta propuesta propone explorar la creación ficcional -su espacio-tiempo- en los cuerpos de las/los intérpretes en escena y en escena mediada por dispositivos tecnológicos.

2. **Fundamentación y Propuesta pedagógica**

Ese taller se propone identificar y entrenar expresivamente las fuerzas singulares de cada corporalidad para encontrar caminos poéticos que les den forma y pasaje en el juego de la creación ficcional de acuerdo a la multiplicidad de dramaturgias que produce el arte contemporáneo. El pulso incesante de la singularidad que los cuerpos despliegan, lo que perciben, lo que piensan y construyen, garantiza la apertura a nuevas formas de exploración expresiva y de experimentación estética.

Los fundamentos teóricos pensados para la actuación en el lenguaje audiovisual intentan generar reflexión y pensamiento sobre la relación del director/a y la escena de representación, del intérprete y el espacio escénico en obra, en pantalla, en tiempo presente y en reproducción.

2.1. Especificidad didáctica/pedagógica:

En esta propuesta el proceso de enseñanza-aprendizaje se define como un caminar de construcción compartida y atravesada por condicionantes socio históricos. Esto implica entender a las corporalidades como procesos de subjetivación y creación en simultáneo. Pensar el ámbito de la creación como un territorio de exploración de procedimientos y técnicas que permitan recrear las lógicas culturales vigentes y reinventar sus prácticas. La propuesta de este seminario contribuye a una apropiación crítica de las perspectivas teóricas que se trabajen y a partir de una metodología de Taller, se piensa el espacio de trabajo como un laboratorio de exploración de estrategias poéticas, formatos, encuadres, mediaciones técnicas y procedimientos. Un proceso pedagógico resulta más enriquecedor al trabajar desde lo conocido, con los aportes de la diferencia.

El seminario se presenta como actividad de extensión, pero abierto a estudiantes de grado y pre grado vinculados al campo teatral y audiovisual de la comunidad UNQ. El intercambio estimula la producción de conocimiento sensible para una experiencia social de emancipación.

3. Objetivos

Objetivo general

* Generar un acercamiento crítico a los múltiples y complejos procesos del hacer teatral en relación con la imagen audiovisual indagando en el espacio tiempo escénico de la obra, su reproducción, el aquí y ahora y la representación frente a cámara.

Objetivosespecíficos

* Explorar las modalidades de la acción dramática de los cuerpos en escena
* Problematizar el tiempo y el espacio escénico y el tiempo espacio en imagen.
* Desarrollar conceptos de la dirección y la puesta en escena, descubriendo cada uno de los elementos que las conforman.
* Visualizar aspectos que constituyen al rol de la dirección en relación con las características histórico - personales de cada estudiante.
* Comprender la relación de los lenguajes como hecho artístico-comunicacional, parte de una constelación histórico - social, estética y ética.
* Experimentar y confeccionar un “cajón de imaginario” de resonancias en diversas situaciones dramáticas

4. Unidades temáticas

Unidad I: El teatro hoy

Lo dramático como acción, como género, como situación, etc. Lo dramático en el transcurrir espacio-tiempo. La puesta en escena en campo y contra campo. La actuación como multiplicadora de sentido. El cuerpo como vehículo dramático. Relaciones de la actuación con el texto y la cámara. El cuerpo como vehículo dramático. Relaciones de la actuación con el texto y la cámara. Materiales textuales y transformación escénica. La improvisación. La repetición. La actuación en los ejes espacio/tiempo. Introducción a la idea de métodos de actuación. La actuación y los distintos lenguajes teatrales. Acercamiento a la dirección de actores.

Unidad II. El espacio escénico y las tecnologías de la imagen

La Puesta en el Espacio: de la definición general a la definición singular. Composición convencional del espacio teatral y del espacio audiovisual. El espacio vacío/el vacío en el espacio. La composición escénica. El espacio como punto de proyección. Posibilidades de lectura. Trayectos y direcciones. Tipos de elementos que habitan el espacio y sus relaciones con la espacialidad. El espacio estático y el espacio en movimiento. La luz y el sonido como elementos que construyen espacio. El espacio intervenido. El espacio simbólico: espacio y percepción; resonancias espaciales en el cuerpo del/la Intérprete, del/la espectador/a. Construcción artística de *perceptos espaciales* en y fuera de campo. El espacio en y desde la imagen.

Unidad III: Tiempo espacio escénico y audiovisual

Tiempo histórico/Tiempo dramático. Relaciones. Problemas fundamentales de la Puesta en el tiempo. Composición del tiempo/espacio dramático. Tipos de tiempo dramático. Operaciones temporales de la escena. Conjugación del tiempo dramático. Presente escénico. El tiempo en la imagen, el cuadro, el plano y contra plano, la escena y el montaje. Análisis del tiempo en escena y en imagen. Políticas de encuentro en las tensiones creativas del equipo realizador. La construcción de la escena teatral y las tecnologías. La composición y la dirección de un proyecto.

5. Metodología de trabajo

El seminario consiste en 6 (ocho) clases con frecuencia semanal, de carácter presencial en la Universidad Nacional de Quilmes. Se trabaja en una múltiple ejercitación sobre espacio escénico a partir de cada uno de los componentes y sus variadas relaciones en lo que apuesta en escena/tiempo, dirección de actuación (trabajo directo con el actor/triz), lenguaje de objetos, iluminación, ritmo – sonido – música, soportes textuales (texto dramático y no dramático) y otros lenguajes audiovisuales digitales. Se trabajará con materiales registrados en soportes audiovisuales como también con obras de la cartelera actual. Se contempla una mirada crítica en el desarrollo del recorrido del seminario.

Para la evaluación final se prevé un ejercicio dramático frente a cámara breve de carácter performático incorporando el recorrido propuesto en el curso.

6. Cronograma de clases

Fechas: 15 - 22 - 29 de agosto / 5 - 12 - 19 de septiembre

Martes de 16 a 19hs.

7. Bibliografía general y/o específica

Banfi, Lola. El ritmo en el trabajo actoral. Eudeba (2017)

Bogart, Anne. Antes de Actuar. (2007) Editorial ALBA. Artes escénicas.

Braun, Edward. *El director y la escena* (Galerna)

Brook, Peter. *El espacio vacío* (Penísula)

Dubatti, Jorge. *Clases magistrales de teatro contemporáneo* (Atuel)

Dubatti, Jorge. *Cancha con niebla. Conversaciones con Ricardo Bartís* (Atuel)

Eco, Umberto. *Los límites de la interpretación.*

Hapgood, Elizabeth Reynolds. *Constantin Stanislavski. Manual del actor* (Diana)

Naugrette, Catherine. *Estética del teatro* (Artes del sur)

Oddó, Verónica. El trabajo secreto del actor. Diarios de Formación. Lugar Editorial. (2019)

Sanchis Sinisterra, José. *La escena sin límites* (Ñaque Editora)

Gené, Juan Carlos *Escrito en el escenario*. CELCIT (1996) / Colección Teatro: Teoría y Práctica.

Mamet, David. Verdadero y Falso, herejía y sentido común para el actor – Editorial ALBA / Barcelona, 2011.

Robino, Alejandro. Manual de Analisis de Escritura Dramática. Instituto Nacional del Teatro Buenos Aires - 2016

Ubersfeld, Anne. El diálogo teatral. Galerna / Buenos Aires, 2004. Prólogo, capítulos 1 y 2

Valenzuela, José Luis. *Robert “Bob” Wilson. La locomotora dentro del fantasma.* (Atuel - La avispa)

Weston, Judith. Dirigir Actores. Como crear actuaciones memorables para cine y televisión. (1996) UNAM. (2014) México