

unc

artes
académica

departamento
teatro

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2025
Departamento Académico de TEATRO.

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO - PROFESORADO DE TEATRO

Plan: 2016

Orientación: Ciclo Básico (1° y 2° Año)

Área: Actoral

Asignatura: ACTUACIÓN I

Carga horaria plan de estudios: 96 hs.

Categoría: Teórico-práctico procesual.

Equipo Docente: Prof. Titular: Marcelo Arbach (marcelo.arbach@unc.edu.ar); Prof. Adjunto: Andrés Rivarola (andres.rivarola@unc.edu.ar); Ayudantes alumnos: Azul Liberali, Canela Andrada Neuman, Renzo Fernández, Jorgelina Recchiuto, Pablo Morinico, Juliana Domínguez, Nara Muñoz, Camila Velázquez.

Distribución Horaria: Comisión A: Martes 9 a 11.30 hs.; Comisión B: Lunes 15 a 17.30 hs;

Atención de estudiantes: Horario de Consultas: Lunes 17.30 hs. / Martes 11.00 hs. previo acuerdo con los docentes. (Es importante aclarar que permanentemente, en todo momento de la semana estamos respondiendo a consultas y atención a estudiantes tanto por correo-e o de modo presencial en la facultad)

Programa

1 PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN

Introducción

“En general el cuerpo de los actores se va a concebir (a partir del siglo XX) ya no como entidad psicológica sino como entidad instrumental dentro de la escena, es decir como instrumento significativo en sí mismo en lugar de como medio para llevar la palabra y el discurso racional y dialogado a la escena teatral”. (María José Sánchez Monte)

Este programa propone una invitación a introducirnos en las principales problemáticas de la actuación por medio de las necesidades emergentes en la formación del actuante como productor/a, creador/a y/o constructor/a de sentido en su práctica actoral y trabajo sobre la escena.

Damos por sentado que si bien, no existe una única manera sistematizada de abordar la problemática de la actuación, ni hay fórmulas infalibles a transmitir directamente, resulta sumamente necesario, en el inicio de la formación del actuante, realizar un recorrido experimental y práctico por ciertas problemáticas básicas y, al mismo tiempo, reflexionar para teorizar sobre esa praxis y lograr una sistematización que fundamente el inicio en el recorrido de una carrera universitaria en la disciplina teatral en general y en las problemáticas de la actuación en particular.

Para introducir a los estudiantes en la formación de esta disciplina, partiremos de algunas hipótesis sobre la actuación, construidas a partir de los cambios de paradigmas que proponen los referentes del teatro más influyentes, tanto históricos como contemporáneos, y que han contribuido para que el concepto de teatralidad de la actuación se base en la corporalidad de quien actúa; y así poner esas hipótesis en práctica, experimentarlas, interpelarlas, asimilarlas y reflexionar sobre ellas.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Fundamentación

“El arte del actor consiste en organizar su propio material, es decir, en la capacidad de utilizar de forma correcta los medios expresivos del propio cuerpo”. (Vsevolod Meyerhold)

Haciendo eje en el cuerpo y la acción como nociones fundamentales en la construcción significativa y elementos claves para la composición en la actividad creadora del actuante, pensaremos la actuación como un *estar* en la escena (presencia integral; trabajo individual sobre mis propias capacidades) y un *dejarse* hacer (trabajo grupal), como una serie de operaciones y de ejecuciones concretas, y como una preocupación por la percepción, la presencia, la expresividad y la acción. Y pensaremos el rol de quien actúa como productor/a de su propio trabajo que organiza el material y potencia sus capacidades tanto expresivas como poéticas. Acordamos que *actuante/actor/actriz* se dice de quien *hace*¹, es un *jugador/a* (player), acciona, opera.

Si actuar “*es lo opuesto a seguir como estoy*” (Valenzuela, 2004) entonces será necesario recurrir, para la actuación, a un uso extra-cotidiano de las energías. Este modo de *poner/se* el cuerpo está presente en todas las técnicas espectaculares codificadas, desde el ballet y la danza clásica, pasando por las danzas populares y el mimo, hasta los distintos tipos de teatro oriental y todos los movimientos estéticos del teatro del siglo XX; y más allá de los distintos lenguajes teatrales, pueden encontrarse principios (equilibrio precario, pre-expresividad, preocupación por la presencia escénica, uso particular/extracotidiano de la energía y del cuerpo) que atraviesan todas las técnicas. De estos *principios que retornan* se ha ocupado la antropología teatral desarrollada por Eugenio Barba que, con estudios que no intentan “fusionar, acumular o catalogar las técnicas del actor”, busca “la técnica de las técnicas, (...) aprender a aprender” (Barba 2009:26).

Tomando las referencias bibliográficas de los principales hacedores que han pensado y dado respuestas a las problemáticas de la práctica de la actuación, las pondremos en tensión y discusión sobre lo que podemos experimentar con nuestro propio cuerpo en el espacio del aula; y desde este enfoque, volveremos constantemente sobre dos preguntas fundamentales en constante reelaboración y movilizantes: ¿Qué es actuar?, y ¿Qué debe considerarse *en* y *para* la formación del actor/actriz?

2 OBJETIVOS

Objetivo general

- introducir a los/as estudiantes en las problemáticas generales de la actuación por medio de ejercitaciones pertinentes y posteriores instancias de reflexión y elaboraciones conceptuales.

Objetivos particulares

- reconocer y adquirir herramientas para el trabajo en la formación actoral integral.
- desarrollar una disciplina de trabajo particular para el aprendizaje de la actuación en una carrera universitaria.
- identificar los elementos y nociones fundamentales que se ponen en juego en el trabajo actoral.
- abordar procesos creativos, tanto individuales como grupales, a partir de las nociones trabajadas para la construcción de escenas desde el trabajo actoral.

¹ “Recordemos que los actores son llamados así *actores*, es decir, hacedores. No habladores, ni pensadores, ni sentidores. *Hacedores* ya que su praxis física y real es la que los compromete, la que al transformar los transforma y la que, en última instancia, construye los signos legibles desde la platea” (Serrano 2004:189)

unc

artes
académica

departamento
teatro

- ejercitarse en la elaboración y apropiación de conceptos surgidos a partir de la experimentación de las propuestas y su puesta en relación con las referencias bibliográficas.
- elaborar conclusiones, preguntas y conceptos sobre el trabajo particular de la actuación y las problemáticas emergentes.
- desarrollar un espíritu y pensamiento crítico frente a las problemáticas de la actuación.

3 CONTENIDOS

Cabe destacar que los contenidos de las unidades se exponen durante el año de manera espiralada ya que, en las problemáticas de la actuación, la mayoría de las nociones no son lineales, sino que están presentes permanentemente en distintos niveles de complejidad. Es decir, por ejemplo, al avanzar sobre nociones como *precisión y organicidad*, nos invitará a revisar las nociones de *entrenamiento actoral previo*.

Unidad I: *Preparación para la actuación.*

Disposición para el trabajo actoral.
Preparación y disposición del cuerpo y la voz.
Hacia una presencia integral.

Unidad II: *El entrenamiento actoral.*

Del desarrollo físico al desarrollo expresivo del calentamiento.
Reconocimiento de la relación cuerpo-voz.
Herramientas, nociones y procedimientos básicos para la ejercitación actoral:
Primeros acercamientos del uso del tiempo, del espacio, de la materia.
Velocidades, planos, fuerzas, intensidades.

Unidad III: *Del hacer al estar.*

Presencia escénica y relato expresivo.
Reconocimiento de las propias herramientas expresivas.
Del gesto a la expresividad: Rostro, mirada, manos.
Actitud y primer acercamiento a la idea de acción.
Composiciones simples de recorridos actorales individuales.

Unidad IV: *Cuerpo comprometido en escena.*

Desarrollo expresivo y desarrollo verbal de la escena.
Relación acción-palabra, cuerpo-voz.
Acción, reacción, represión.

Unidad V: *Precisión y organicidad.*

Estímulos externos y motivaciones internas.
Mundo interno y territorio externo: precisión y organicidad.
Composiciones simples de escenas grupales.

4 BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

La presente bibliografía se ofrecerá como primer abordaje a los estudios teóricos sobre la problemática de la actuación y la formación del actor/actriz. El criterio de selección de la misma

unc

artes
académica

departamento
teatro

recupera autores que han reflexionado sobre la práctica particular y concreta de la actuación, o que realizan relatos de experiencias personales que dan cuenta de una preocupación y una búsqueda sobre la formación y el trabajo del actor, o que presentan respuestas a dilemas fundamentales de la actuación. Además, se ofrecerán materiales de revistas especializadas o entrevistas a referentes, con reflexiones que exponen desafíos y conceptualizaciones significativas elaboradas a partir de las propias experiencias, recorridos y prácticas de los hacedores.

UNIDAD I y II:

BORJA RUIZ, Osante (2008) *El arte del actor en el siglo xx. Un recorrido teórico y práctica por las vanguardias*, Bilbao, Artezblai.

BROOKS, Peter (2006) *La puerta abierta*, Buenos Aires, Proeme.

FÉRAL, Josette (2004) *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna.

OIDA, Yoshi (1997) *El actor invisible*, México, El Milagro.

UNIDAD III, IV y V:

BARBA, Eugenio (2009) *La canoa de papel, Tratado de antropología teatral*, Buenos Aires, Catálogos.

DE MARINNIS, Marco (2005) *En busca del actor y del espectador*, Buenos Aires, Galerna.

SERRANO, Raúl (2004) *Nueva tesis sobre Stanislavski*, Buenos Aires, Atuel.

5. Bibliografía ampliatoria:

BARBA, Eugenio (1986) *Más allá de las islas flotantes*, México, Gaceta.

BROOKS, Peter (1994) *El espacio vacío*, Barcelona, Alba.

CHEJOV, Michael (2002) *Sobre la técnica de la actuación*, Barcelona, Alba.

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

DUBATTI, Jorge (2009) *Historia del actor. Del ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor*, Buenos Aires, Colihue.

LECOQ, Jacques (2003) *El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral*, Barcelona, Alba.

MEYERHOLD, Vsevolod (1998) *Escritos sobre el teatro*, Madrid, Editorial de la Asociación de Directores Teatrales de España,

OIDA, Yoshi (2002) *Un actor a la deriva*, Guadalajara, La avispa.

OIDA, Yoshi, y MARSHALL, Lorna (2010) *Los trucos del actor*, Barcelona, Alba.

PAVIS, Pavis (1998) *Diccionario de Teatro*, Barcelona, Paidós.

STANISLAVSKY, Constantin (1953) *Un actor se prepara*, México, Diana.

URE, Alberto, (2003) *Sacate la careta*, Buenos Aires, Norma.

VALENZUELA, José Luis (2000) *Antropología Teatral y acciones físicas. Notas para un entrenamiento del actor*, Buenos Aires, Editorial del INT.

VALENZUELA, José Luis (2004) *Las piedras jugosas. Aproximación al teatro de Paco Giménez*, Buenos Aires, Editorial del INT.

6 PROPUESTA METODOLÓGICA

“El hombre sensible obedece a los impulsos de la naturaleza y no ofrece más que el grito de su corazón; en el momento en que atempera o fuerza ese grito, ya no es el mismo, es un comediante” (Diderot)

unc

artes
académica | departamento
teatro

Por medio de diversos ejercicios, juegos teatrales, improvisaciones y construcción de escenas apuntaremos al reconocimiento de las diversas nociones que intervienen en el trabajo del/a actuante y señalan las necesidades fundamentales para su formación inicial.

Ahora bien, no se pretende que los/as estudiantes repitan conceptos aprendidos o extraídos de textos, o escuchados de teatristas, sino que la modalidad de abordaje de los contenidos de la materia propone pensar la problemática de la actuación por medio de la experimentación práctica y su reflexión; es una invitación a relacionar conceptos, experiencias y recorridos posibles que apunten a fundamentar una formación en actuación con eje en el trabajo del cuerpo como presencia integral y en la noción de acción. Esto nos llevará a pensar directamente la formación en actuación, sus necesidades y las problemáticas generales emergentes para un primer acercamiento en este primer año de la carrera. En este sentido, para nosotros es sustancial la importancia de reflexionar constantemente sobre la práctica escénica, el lugar, desempeño y formación sobre la actuación.

Las clases tendrán un carácter práctico-teórico con una división organizativa de los encuentros del siguiente modo:

- una instancia de experimentación con presentación de ejercitaciones para el reconocimiento de problemáticas por medio del uso y control de nociones y herramientas actorales; realización de ejercicios o escenas tanto individuales como grupales; presentación de trabajos actorales y escenas grupales.
- y otra instancia de reflexión y elaboración conceptual por medio de discusión y devoluciones sobre los trabajos presentados; exposiciones teóricas de la bibliografía propuesta; propuestas de lecturas complementarias para su discusión y utilización en las clases, en los escritos, o en las presentaciones actorales.

Se solicitará a los/as estudiantes trabajos a elaborar en instancias extra-aúlicas, tanto presentaciones de escenas donde se explicita el uso, dominio y comprensión de las herramientas expuestas en clases, como escritos donde se dé cuenta de la elaboración de preguntas o dilemas, la asimilación de conceptos, y la sistematización sobre los fundamentos de la actuación.

Se propondrá constantemente generar una disciplina de trabajo necesaria para los estudios universitarios de la especificidad teatral. En este sentido, se estimulará y se solicitará a los/as estudiantes una actitud coherente y pertinente frente al proceso de aprendizaje.

7 PROPUESTA DE EVALUACIÓN

La cátedra propondrá para la aprobación de la materia, ajustándose a las reglamentaciones vigentes, 5 (cinco) instancias evaluativas y 1 (uno) final integrador que den cuenta de una asimilación procesual de los contenidos.

Dichas instancias constarán de: experimentación y dominio de problemáticas en ejercicios actorales; presentaciones de escenas; escritos donde se expongan los conceptos fundamentales de los teóricos de referencia en relación con la práctica y las reflexiones promovidas en los encuentros.

Es importante destacar que consideramos que en este tipo de procesos de aprendizaje relacionados con la práctica de una disciplina artística necesitamos de instancias que superen la transferencia directa de conocimientos y fomenten el desarrollo de pensamiento crítico por medio de la experimentación práctica sobre las problemáticas emergentes en la formación del actuante, la posterior reflexión y finalmente la asimilación y sistematización conceptual de lo experimentado y ejercitado.

Las instancias evaluativas están pensadas en relación a la idea de proceso. De allí la importancia de ir cumpliendo en tiempo y forma con lo solicitado y poder avanzar satisfactoriamente en el cursado hacia el final integrador.

unc

artes
académica | departamento
teatro

8 REQUISITOS DE APROBACIÓN

Condición Promocional: Asistir al 80% de las clases práctico-teóricas; aprobar el 80% de las instancias evaluativas con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete).

Condición Regular: Asistir al 60% de las clases práctico-teóricas; aprobar el 75% de instancias evaluativas con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro).

Condición para rendir Regular:

Considerando que este tipo de materias poseen un fuerte fundamento procesual el estudiante que rinda en condición de Regular deberá presentar:

- **Escena individual o grupal** (con una duración de entre 6 y 8 minutos la escena individual y una duración entre 8 y 12 minutos la grupal), donde se apliquen a conciencia y de modo pertinente las nociones de actuación abordadas en los contenidos del programa, en las prácticas de la materia y fundamentadas en los textos teóricos propuestos. Las pautas para el trabajo actoral son las explicitadas durante el cursado.
- **Exposición oral** donde se plantee una reflexión pertinente a la propuesta de la materia, al proceso de creación de la escena relacionando lo realizado con el programa de la materia, con las pautas de práctica escénica, y con los conceptos abordados en la bibliografía propuesta. Se espera que el estudiante pueda dar cuenta de un conocimiento pertinente de la bibliografía estudiada y abordada durante el cursado, y su relación con la práctica actoral en la construcción escénica.

Condiciones para rendir Libre:

Considerando que este tipo de materias poseen un fuerte fundamento procesual el estudiante que decida rendir en condición de libre deberá presentar:

- **Una escena individual** (Con una duración de entre 6 y 8 minutos) **y una escena grupal** (con una duración entre 8 y 12 minutos) donde se apliquen a conciencia y de modo pertinente las nociones de actuación abordadas en los contenidos del programa, y fundamentadas tanto en los enfoques de la materia como en las conceptualizaciones teóricas de referencia.
- **Exposición oral** donde se plantee de modo claro y preciso una reflexión pertinente a la propuesta de la materia, al proceso de creación de la escena relacionando lo realizado con el programa de la materia, con las pautas de práctica escénica, y con los conceptos abordados en la bibliografía propuesta. Se deberá dar cuenta de una reflexión pertinente a la propuesta de la materia, al proceso de creación de la escena relacionando lo realizado tanto con el programa de la materia, como con la práctica de la actuación y la bibliografía de referencia propuesta. Se espera que el estudiante pueda dar cuenta de un conocimiento pertinente de la bibliografía propuesta en el programa y su relación con la práctica actoral en la construcción escénica. En esta instancia el jurado docente realizará preguntas sobre el proceso, la escena, los contenidos y los textos teóricos.

9 CRONOGRAMA TENTATIVO 2025

unc

artes
académica

departamento
teatro

*Damos en llamar las clases “práctico-reflexiva” o “práctico-teórica” ya que se invita primero a la experimentación de las problemáticas para luego relacionarlas con el material bibliográfico de los referentes teóricos y comprender la elaboración conceptual a partir de la experimentación. Dicha metodología es fundamental en el aprendizaje de la construcción actoral. De lo contrario, la mera práctica sin reflexión y sistematización no genera conocimiento ni aprendizaje.

Mes	Clase	Fecha	Contenidos y actividades
3 / 25	1	17/18	Clase presentación: Presentación de la materia, programa, modalidades, acuerdos, metodología de trabajo. Acuerdos para el trabajo en el aula abordando la práctica actoral.
	2	24/25	(24/3 Día Nacional de la Memoria) 25/3 Clase de inicio a la modalidad de la materia. Disposición para el trabajo actoral.
4 / 25	3	31/1	Clase práctico-reflexiva: Clase de inicio a la modalidad de la materia. Refuerzo de acuerdos de trabajo para la práctica actoral en el aula. Preparación para el entrenamiento.
	4	7/8	Clase práctico-reflexiva: experimentación de la metodología de trabajo en la práctica actoral. Abordaje y reconocimiento de contenidos de Unidad I.
	5	14/15	Clase práctico-teórica: Inicio de reconocimiento tanto práctico como teórico reflexivo de las problemáticas de actuación a abordar. Introducción al material bibliográfico obligatorio. Práctica actoral (Unidad I y II)
	6	21/22	Clase práctico-teórica: Reconocimiento tanto práctico como teórico reflexivo de las problemáticas de actuación a abordar. Relación de contenidos Unidad I y II.
	7	28/29	Clase teórica: Conceptos de la práctica de la actuación. Primeros abordajes a los autores teóricos propuestos. Borja Ruiz, Oida, Brook.
5 / 25	8	5/6	Clase práctico-reflexiva: Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones fundamentales (Unidad III) / Pautas para la Instancia Evaluativa 1
	9	12/13	Clase práctico-reflexiva: Profundización de experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones fundamentales (Unidad III). Relación de contenidos Unidad I y II.
		19/20	Mesas de examen
	10	26/27	Instancia Evaluativa 1° / Boceto de escena / Experimentación escénica para la apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas (II y III): monólogo y uso de nociones. Presentación de boceto de escena individual. Obligatorio.
6 / 25	11	2/3	Clase práctico-reflexiva: Experimentación sobre problemáticas emergentes de la instancia evaluativa. Análisis de bocetos de escena. Observaciones y devoluciones. Presentación de bocetos de Estud. Trabajadores.
	12	9/10	Clase teórica: Exposición y refuerzo de conceptos de la práctica de la actuación. Exposición de materiales bibliográficos. Feral.
		16/17	(16 Feriado conmemoración Gral Güemes) 17 Clase práctico-reflexiva: Experimentación puntual sobre problemáticas de la instancia evaluativa.
	13	23/24	Instancia Evaluativa 2° (Escena) y 3° (Escrito): Presentaciones de escena corregida. Presentación de Escrito reflexivo sobre proceso y material bibliográfico abordado. Obligatorio. Presentación de escenas de Estud. Trabajadores.
7 / 25	14	30/1	Clase práctico-reflexiva: Análisis de Escenas presentadas. Observaciones y devoluciones. Relación con los escritos y reflexiones.
			7 al 18 de julio, receso invernal
		21/29	Mesas de examen
8 / 25	15	4/5	Clase práctico-reflexiva: Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad IV). Relación con contenidos del primer cuatrimestre.
	16	11/12	Clase práctico-reflexiva: Profundización de experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad IV). Relación con contenidos del primer cuatrimestre.
	17	19	Clase práctico-reflexiva: Experimentación y reconocimiento de problemáticas y nociones (Unidad V)

unc

artes
académica

departamento
teatro

	18	25/26	Exposición de materiales bibliográficos. Serrano. Experimentación práctica de los conceptos.
9 / 25	19	1 / 2	Clase práctico-reflexiva: Trabajos de práctica actoral y composición de escenas sobre nociones de actuación apropiadas. Agenciamiento de los recursos abordados. Pautas para la escena final.
	20	8 / 9	Clase teórico-reflexiva: Exposición de materiales bibliográficos. De Marinnis, Barba. Exposición de las pautas para la escena final.
	21	15/16	Clase práctico-reflexiva: Muestras de avances para la escena final. Reflexiones sobre la práctica y su relación con las pautas para la escena final.
		22/23	Mesas de examen
	22	29/30	Instancia Evaluativa 4° / Boceto de escena grupal / Apropiación de las problemáticas y nociones trabajadas. Presentaciones de Primer boceto de escena. Obligatorio
10 / 25	23	6/7	Clase teórico-reflexiva: Análisis de bocetos de escena. Observaciones y devoluciones para asimilar avances. Presentación de primer boceto de escena Estudiantes Trabajadores.
	24	14	Instancia Evaluativa 5° / Boceto mejorado de escena / Presentaciones de Segundo Boceto de escena. Obligatorio.
	25	20/21	Clase teórico-reflexiva: Análisis de bocetos de escena. Observaciones y devoluciones para asimilar avances. Presentación de segundo boceto de escena Estudiantes Trabajadores.
	26	27/28	Final integrador (escena y escrito): Presentación de escena final. Presentación de Escrito reflexivo sobre proceso y material bibliográfico abordado. Obligatorio.
11 / 25	27	3 / 4	Clase teórico-reflexiva. Presentación de Escena Final Estudiantes Trabajadores. Análisis de Escenas finales. Observaciones y devoluciones como cierre de la propuesta de la materia
	28	10/11	Recuperatorio de instancias evaluativas obligatorias a convenir según reglamentación
		17/18	Opciones de nuevos recuperatorios.
		25	Coloquios a promocionales.

Fechas importantes Departamento Académico de Teatro:

- 22 al 26 de septiembre “Jornada para estudiantes de 2° año - Fin del ciclo básico al inicio del ciclo formativo”.
- 17 - 18 - 19 de septiembre XXVIII Jornadas de Investigación en Artes.
- Inicio del Ciclo de Teatro Universitario:
- 02 - 03 - 09 y 10 de octubre “Semimontados Texto Teatral” estudiantes de 4° año.
- 16 - 17 - 23 - 24 - 30 - 31 de octubre y 06 - 07 - 13 y 14 de noviembre “Ciclo de Taller de Composición y Producción Escénica IV.
- 19 y 20 de noviembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica I.
- 26- 27 y 28 de noviembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica II.
- 01 - 02 y 03 de diciembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica III.

Lic Marcelo Arbach