

EG0083 TALLER TEATRO PARA OCCIDENTE

Ciclo lectivo: II ciclo 2020

Categoría: Actividad Artística

Requisito: ninguno

Correquisito: ninguno

Créditos: 2

Horas lectivas semanales: 4

Horario: martes de 9am a 12:50pm.

Modalidad: Virtual

Grupo: 01

Profesor: Lic. Carlos Paniagua Arguedas

Horas de atención a estudiantes: martes de 2pm a 4pm.

Correo electrónico: carlos.paniaguaarguedas@ucr.ac.cr

WhatsApp: 83590940

Fecha de aprobación del programa: 20 de julio del 2020

1. DESCRIPCIÓN

El taller de teatro para Occidente proporciona un espacio de exploración lúdica y teórica en el que el/la estudiante adquiere herramientas básicas para la construcción de una pieza teatral. La modalidad de este curso facilita la construcción del conocimiento a partir de la puesta en práctica y el análisis crítico de los conceptos estéticos del arte dramático, la relación con el contexto nacional o local, y generación de propuestas discursivas con criterios humanísticos.

El curso abarca algunas de las principales herramientas en las diferentes áreas del teatro: actuación, dramaturgia, dirección y plástica escénica. El conocimiento adquirido se aplicará en un espectáculo teatral que deberá ser presentado a la comunidad (para efectos de este curso, y por las circunstancias del COVID-19, se subirán los videos a redes sociales, así se mantendrá el impacto e interrelación con el espectador).

2. OBJETIVOS

1. Estudiar los elementos técnicos y teóricos requeridos para la creación de un lenguaje teatral a partir del juego dramático.
2. Elaborar la producción de un espectáculo a través de un proceso de investigación del lenguaje teatral.
3. Reconocer el fenómeno teatral como una forma integradora de las artes.
4. Valorar la obra teatral como resultado de un período histórico, social y cultural.

3. CONTENIDOS

Introducción: Teatro y cultura.

Unidad I:

Actuación

Acción

Kinésica

Focos

Aparato fonador
Dicción- articulación
Colocación y resonadores

Unidad II:

Drama
Idea-imagen
Enfrentamiento
Nudo
Urgencia

Unidad III:

Rectángulo tridimensional
Fotograma
Imagen poética
Narrativa escénica
Cinematificación de la escena

Unidad IV:

Imagen sonora: tono, tiempo y ritmo
Imagen visual: focos de atención, objetualidad, color y forma

Unidad V:

Análisis del espectáculo en vivo
Análisis crítico del discurso

Unidad VI:

Montaje de cuadros escénicos y presentación a público

4. METODOLOGÍA

Descripción: El curso comprende sesiones prácticas y algunas reflexiones teóricas que buscan dotar de herramientas interpretativas al estudiantado, por lo que se desarrollarán algunas técnicas para alcanzar los objetivos propuestos:

Técnicas:

Primera etapa: En esta primera etapa se considera útil enlazar los temas analizados *entretrejiendo* tres técnicas (taller, exposición docente y análisis de textos). Estas actividades son integradas con otras técnicas, y se desarrollarán mediante la plataforma Mediación virtual, donde deberán acceder a los ejercicios que deberán ser entregados de la manera indicada para cada uno. En resumen:

1. Modalidad clase/taller: Consiste en desarrollar algún contenido específico brindando algunas herramientas prácticas para que el estudiante las explore, con el fin de generar una mayor aprehensión de conceptos y, así, analice su funcionalidad y aporte al espectáculo.
2. Modalidad de exposición docente: Aquí la estrategia didáctica consiste en la técnica tradicional de exposición de un tema por parte del docente. La exposición y explicación se subirá a la plataforma Mediación Virtual para que el estudiante, de manera asincrónica, acceda a ella. El objetivo es ubicar al estudiantado en el marco epistemológico necesario para las sucesivas etapas y técnicas. Los temas tratados podrán dejar espacio para un debate final de aclaración sobre temas generales o específicos durante las clases sincrónicas. Contemporáneas a estas exposiciones y debates, se implementará una actividad de puesta a prueba, con ejercicios en clases y con tareas para desarrollar en la casa como:
 - a. Modalidad de lecturas obligatorias: El/la estudiante tendrá que realizar lecturas específicas para

cada clase. El estudiante tendrá que tomar nota de los conceptos teóricos para que con ayuda del profesor los pueda explorar durante las Clases/ Taller. Es muy importante que el estudiante realice estas lecturas pues en el desarrollo de la clase se darán observaciones con el lenguaje técnico específico.

- b. Modalidad de visionado de espectáculos: Se sugerirá al menos dos obras de teatro pregrabadas, o por medio de Facebook Live, para que el estudiante las vea y genere un análisis mediante un ensayo corto en el que elabore comparaciones entre los contenidos trabajados en clase y los aplicados en el espectáculo.

Segunda etapa: En esta etapa los estudiantes aplicarán las herramientas estudiadas, desarrollarán su trabajo interpretativo y construirán su discurso como intérpretes/creadores. Se utilizarán tres técnicas:

1. Modalidad de ensayos grupales o seccionados: El/la estudiante generará material escénico con la guía del profesor y a partir los textos desarrollados en el taller de dramaturgia o de otros autores, desde los intereses discursivos y sus posibilidades expresivas; trabajará por aparte, o en pequeños grupos, algunas tareas específicas con el profesor mientras que la otra parte del grupo trabajará sobre otras tareas.
2. Modalidad ensayos generales: Serán sesiones grupales, en las cuales todo el grupo se conecte a las clases sincrónicas para observar el trabajo de sus compañeros y compañeras en miras de la presentación a público por redes sociales. Debe contener todo lo necesario para la representación desde los elementos plásticos, la música y las luces.
3. Modalidad muestra final: Las/los estudiantes ejecutarán una pieza dramática, la grabarán en formato MP4, para que sea compartida en redes sociales.

5. EVALUACIÓN

Ejercicios de aplicación de teoría.....	20%
Análisis de espectáculos.....	20%
Ensayo crítico (audiovisual).....	10%
Preparación y muestra final	50%
TOTAL.....	100%

5.1. Evaluación aplicación de teoría

Rúbricas	Puntajes
Entrega mediante video o presentación en Power point	
☐ Aplicación de las herramientas teóricas	3 puntos
☐ Ejecución de las herramientas	2 puntos
Total	5 puntos
Porcentaje de la nota por sesión (11 sesiones)	5% C/U

5.2. Evaluación de análisis del espectáculo (escrita en Times New Roman 12; márgenes laterales de 3pt; arriba y debajo de 2,5pt; espacio de 1,5; de 2 a 3 páginas) Deberá subirse a la plataforma Mediación virtual.

Rúbricas	Puntajes
Presentación de las partes acompañadas de contenido	20 puntos
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Datos del curso, estudiante y espectáculo. ☐ Ficha del espectáculo: (Nombre del grupo, nombre de la obra, director (a), actores y actrices, escenógrafo (a), diseño musical, autor (a) del texto, duración, lugar de la función, hora y día, otros) ☐ Sinopsis ☐ Análisis crítico (al menos 2 páginas de contenido) ☐ Conclusiones (al menos 3) ☐ Referencias (mínimo 4 de calidad) ☐ Anexos (mínimo 1 anexo) 	<p>1</p> <p>7</p> <p>5</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>1</p>
Calidad de los contenidos	55 puntos
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Relación entre el espectáculo y los contenidos vistos en clase ☐ Profundidad de la reflexión en el análisis. ☐ Relevancia y profundidad en las conclusiones ☐ Calidad de las referencias 	<p>20</p> <p>20</p> <p>10</p> <p>5</p>
Presentación formal del documento	5 puntos
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Citación y Referencias según APA (5 errores ameritan la pérdida de los puntos) ☐ Buen uso de títulos y subtítulos ☐ Redacción ☐ Ortografía (5 faltas ameritan la pérdida de los puntos) 	<p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>
Total	80 puntos
Porcentaje de la nota de 1 a 100	10% c/u

5.3. Evaluación del Ensayo Crítico Audiovisual (Formato documental [puede incorporar animaciones, videos, grabaciones, narraciones o fotografías]. Entre 3 y 6 minutos. Máximo 3 personas por grupo)

Rúbricas	Puntajes
Aspectos de formato	10 puntos
☐ Título y presentación de los integrantes creadores. ☐ Formato documental (no estilo “youtuber”) ☐ Desarrollo de al menos tres minutos en el que amplíen 3 ideas fundamentales. ☐ Conclusiones. ☐ Referencias (mínimo 1 cita de cada lectura), Bibliografía.	2 1 2 2 3
Calidad de los contenidos	30 puntos
☐ Planteamiento de ideas, análisis crítico y desarrollo. ☐ Variedad narrativa (testimonio, videos complementarios, tomas de ficción, fotografía, animación u otro) ☐ Relevancia y profundidad en las conclusiones ☐ Calidad de las referencias	20 5 3 2
Presentación formal del documento	5 puntos
☐ Video en MP4	5
Total	45 puntos
Porcentaje de la nota de 1 a 100	10%

5.4. Evaluación de la preparación y muestra

Rúbricas	Puntajes
PREPARACIÓN (AVANCE QUINCENAL, EN TOTAL 5 [6% CADA UNO])	
☐ Trabajo conjunto con el profesor	10 puntos
☐ Incorporación de las herramientas u observaciones del profesor.	10 puntos
☐ Resolución creativa de las unidades de acción.	10 puntos
Muestra (Formato MP4, en buena resolución mediante enlace a drive)	
☐ Incorporación de la totalidad de los elementos plásticos, actorales, dramáticos y de puesta en escena.	10 puntos
☐ Ejecución óptima (según cada proceso)	10 puntos
Porcentaje de la nota de 1 a 100	50%

Recursos:

- El/la estudiante deberá llevar a todas las clases **ropa de trabajo** que permita la movilidad y el buen desempeño físico-vocal-interpretativo.
- El/ la estudiante deberá portar en todo momento el texto con el cual se va a trabajar el montaje del espectáculo.

6. CRONOGRAMA

Clase	Fecha	Contenidos	Actividades	Tareas	Lecturas
1	11/8/2020	Introducción: Teatro y cultura	Lectura del programa/ Juegos introductorios		
2	18/8/2020	Unidad I: Actuación, acción, kinésica, focos, aparato fonador, dicción-articulación, colocación y resonadores.	(actuación)		<u>Actuación</u> -Griffero, Ramón. La dramaturgia del espacio. Santiago: Frontera Sur, 2011. (págs: 87-99, y 148-168).
3	25/8/2020	Unidad II: Drama, idea-imagen, enfrentamiento, nudo, urgencia.	(dramaturgia)	Traer el tema o imagen para una historia (Basado en la lectura de Halac)	<u>(Dramaturgia)</u> -Halac, Ricardo. Escribir teatro. Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 2007. (págs: 27-68) -Syd Field (Resumen en formato digital)
4	1/9/2020	Unidad III: Rectángulo tridimensional, fotograma, imagen poética, narrativa escénica, cinematificación de la escena.	(dirección)		<u>(Dirección)</u> -Griffero, Ramón. La dramaturgia del espacio. Santiago: Frontera Sur, 2011. (págs: 66-86, y 99-116)
5	8/9/2020	Unidad IV: Imagen sonora: tono, tiempo y ritmo. Imagen visual: focos de atención, objetualidad, color y forma.	(plástica escénica)	Traer: cartón, cartulina, escalímetro, telas de colores, pinturas, lápices de colores, goma, silicón, etc.	(Plástica escénica) - Zapelli, Gabrio. Imagen escénica. San José: Editorial UCR, 2006. (Págs: 49-78, y 111-123) -Griffero, Ramón. La dramaturgia del espacio. Santiago: Frontera Sur, 2011. (págs: 117-147)
6	15/9/2020	Unidad V: Análisis del espectáculo en vivo y análisis crítico del discurso.	Entrenamiento físico y vocal /Análisis de videos.	VER ESPECTÁCULO (Por definir)	Texto dramático: Psicosis de Sarah Kane Teoría: _Ryngaert, Jean-Pierre. Introducción al análisis teatral. Trad. Cristina Piña. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur, 2004. (págs: 35-48)
7	22/9/2020			Entrega del primer análisis de espectáculo (10%) (Turn it in) -Escoger área por trabajar	
8	29/9/2020	Unidad 6: Montaje de cuadros escénicos y presentación a público	Entrenamiento físico y vocal /Análisis de videos.	-Texto aprendido (actores)	Texto dramático -La balada post futurista de los moluscos de Bryan Vindas.
9	6/10/2020				
10	13/10/2020		-Aproximaciones a las escenas.	-Fotogramas y división por unidades (directores) -Bocetos de escenografía (plástica escénica)	-Repasar las lecturas correspondientes a su área de trabajo.

11	20/10/2020			<u>VER ESPECTÁCULO</u> <u>(Por definir)</u>	
			Entrenamiento físico y vocal. Montaje por subgrupos. Aportes desde la muestra a los compañeros.	-Bocetos de vestuario con paleta de color y muestras de telas. (Plástica escénica)	
12	27/10/2020			Entra 50% de escenografía Entrega del segundo análisis de espectáculo (10%)	
13	3/11/2020			Entra 100% de escenografía y vestuario	
14	10/11/2020			Ensayo crítico (10%)	
15	17/11/2020	Ensayo general			
16	24/11/2020	Presentación de la muestra final (20%)			

Aspectos de organización:

- Se recomienda a los y las estudiantes no ausentarse de las clases, dada la importancia de los contenidos. Se les advierte que muchos de los trabajos propuestos dependen de la participación activa en la clase y la colaboración con los compañeros y compañeras.
- Aquellos estudiantes que utilicen el tiempo de las actividades para ocupaciones ajenas a la clase perderán el porcentaje de la práctica y la posibilidad de compartir lo que hayan hecho con sus compañeros y compañeras. El tiempo fijado para la actividad no podrá ser ampliado después de hecho el acuerdo entre el profesor y, los y las estudiantes.
- Durante el desarrollo de las clases, no se permite el uso de celular dentro del salón de clases para no perturbar la concentración de los compañeros y compañeras en los contenidos que se están viendo. El uso de computadoras personales u otros dispositivos electrónicos está restringido a actividades propias del curso y de la clase que se está desarrollando.

Sobre el proceso de la clase:

1. En caso de necesitar salir de la clase se debe comunicar y esperar el momento oportuno para reincorporarse a la actividad. Entrar y salir de la clase genera distracciones e interrumpe la dinámica de trabajo y la concentración del grupo.
2. La atención, la solidaridad y el respeto al trabajo de las demás personas estudiantes es parte de la participación de la clase y de la construcción del conocimiento y del desarrollo profesional.
3. Se requerirá participar **activamente** durante cada sesión, para socializar sus propias experiencias, saberes y opiniones acerca de los temas y/o actividades en discusión-ejecución.
4. No se puede ingerir alimentos en los espacios de trabajo práctico.
5. Todos los trabajos escritos se entregarán mediante la plataforma TURN IT IN.
6. Para el buen desarrollo de la clase se recomienda el uso de buzo, pantalonetas, o ropa deportiva para el buen desempeño físico.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ceballos, Edgar. *Principios de dirección escénica*. México D.F.: Escenología, 1999.
- De Toro, Fernando. *Semiótica del teatro: Del texto a la puesta en escena*. Buenos Aires: Galerna, 2008.
- Dubatti, Jorge. «Dramateatro Revista Digital.» 2014. *Convivio y tecnovivio: el teatro entre infancia y babelismo*. 2 de mayo de 2017.
<http://www.dramateatro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=38:jorgedubatti-1&catid=13&Itemid=579&lang=es>.
- . *Introducción a los estudios teatrales*. México: Libros de Godot, 2011.
- Field, Syd. *Manual del Guionista*. Madrid: Plot, 1995.
- Fischer-Lichte, Erika. *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores, 2014.
- Griffero, Ramón. *La dramaturgia del espacio*. Santiago: Frontera Sur, 2011.
- Halac, Ricardo. *Escribir teatro*. Buenos Aires: Ediciones Corregidor, 2007.
- Humphrey, Doris. *El arte de crear danzas*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1965.
- Laban, Rudolf. *Danza Educativa Moderna*. Barcelona: Paidós, 1984.
- Noriega, Eder. *La técnica vocal hablada y cantada*. Cartagena: Litografía del Caribe, 2002.
- Pavis, Patrice. *Diccionario del teatro: Dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires y Barcelona: Paidós, 1998.
- Ryngaert, Jean-Pierre. *Introducción al análisis teatral*. Trad. Cristina Piña. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur, 2004.
- Ubersfeld, Anne. *Semiótica teatral*. Madrid: Ediciones Cátedra, 1993.
- van Dijk, Teun A. *Sociedad y discurso*. Barcelona: Gedisa, 2011.
- Zapelli, Gabrio. *Imagen escénica*. San José: Editorial UCR, 2006.