

EG0083 TALLER TEATRO PARA OCCIDENTE

Ciclo lectivo: I ciclo 2024

Categoría: Actividad Artística

Requisito: ninguno

Correquisito: ninguno

Créditos: 2

Horas lectivas semanales: 4

Horario: Grupo 1 martes de 9am a 12:50pm. Grupo 2 sábados de 9 a 12:50pm

Modalidad: Presencial

Grupo: 01 y 02

Profesor: M.L. 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: 8 de diciembre 2021

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. Por el carácter humanístico del curso, se desarrollarán los siguientes ejes transversales: pensamiento crítico y creativo, trabajo en equipo y comunicación asertiva.

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.

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 para el desarrollo del pensamiento creativo y trabajo en equipo.
3. Desarrollar habilidades vocales y motoras para su aplicación académica o profesional.
4. Analizar la obra teatral como resultado de un período histórico, social y cultural para la generación de pensamiento crítico.

3. CONTENIDOS

Introducción: Teatro y cultura.

Unidad I:

Actuación

Acción

Dicción- articulación

Colocación y resonadores

Unidad II:

Idea-imagen
Enfrentamiento
Nudo
Urgencia

Unidad III:

Rectángulo tridimensional
Imagen poética
Narrativa escénica

Unidad IV:

Imagen visual: 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 *entretejiendo* 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 en vivo, 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 del Ensayo Crítico estilo Podcast (Formato documental [puede incorporar caretas, efectos, grabaciones, narraciones o interpretaciones]. Entre 4 y 7 minutos. Máximo 3 personas por grupo)

Rúbricas	Puntajes
Aspectos de formato	
☐ Título y presentación de los integrantes creadores.	2
☐ Formato documental (no estilo "youtuber")	
☐ Desarrollo de al menos tres minutos en el que amplíen 4 ideas fundamentales.	1
☐ Conclusiones.	2
☐ Referencias (mínimo 1 cita de cada lectura), Bibliografía.	2
	3
Calidad de los contenidos	30 puntos
☐ Planteamiento de ideas, análisis crítico y desarrollo.	20

☐ Variedad narrativa (testimonio, videos complementarios, tomas de ficción, fotografía, animación u otro) ☐ Relevancia y profundidad en las conclusiones ☐ Calidad de las referencias	5 3 2
Presentación formal del documento	5 puntos
☐ Audio MP3	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 2 [10% 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 (30%)	
☐ Incorporación de la totalidad de los elementos plásticos, actorales, dramaturgicos 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.

5. CRONOGRAMA

Clase	Fecha	Contenidos	Actividades	Tareas	Lecturas
1	Del 12 al 18 de marzo	Introducción: Teatro y cultura. Unidad I: Actuación, acción, dicción-articulación, colocación y resonadores	Lectura del programa/ Juegos introductorios/ Actuación		<u>Actuación</u> - Griffiero, Ramón. La dramaturgia del espacio. Santiago: Frontera Sur, 2011. (págs: 87-99, y 148-168).
2	Del 19 al 25 de marzo				
3	Del 26 de marzo al 1 de abril	<i>SEMANA DENOMINADA SANTA</i>			
4	Del 2 al 8 de abril	Unidad II: idea-imagen, enfrentamiento, nudo, urgencia.	Dramaturgia	Traer el tema o imagen para una historia (Basado en la lectura de Halac)	-
5	Del 9 al 15 de abril		Dirección escénica		Texto dramático: Psicosis de Sarah

6	Del 16 al 22 de abril	Unidad III: Rectángulo tridimensional, imagen poética, narrativa escénica.	(Puesta en escena)		Kane___(Dirección) -Griffero, Ramón. La dramaturgia del espacio. Santiago: Frontera Sur, 2011. (págs: 66-86, y 99-116)
7	Del 23 al 29 de abril	Unidad IV: Imagen visual: objetualidad, color y forma.	Plástica escénica	Traer: cartón, cartulina, escalímetro, telas de colores, pinturas, lápices de colores, goma, silicón, etc.	Texto dramático -La balada post futurista de los moluscos de Bryan Vindas.
8	Del 30 de abril al 6 de mayo				
9	Del 7 al 13 de mayo	Unidad V: Análisis del espectáculo en vivo y análisis crítico del discurso.		VER ESPECTÁCULO (Por definir)	
10	Del 14 al 20 de mayo	Unidad VI: Montaje de cuadros escénicos y presentación a público	Entrenamiento físico y vocal. Montaje por subgrupos. Aportes desde la muestra a los compañeros.	Entrega del primer análisis de espectáculo (10%) (Mediación virtual) -Escoger área por trabajar	-Repasar las lecturas correspondientes a su área de trabajo.
11	Del 21 al 27 de mayo				
12	Del 28 de mayo al 3 de junio			VER ESPECTÁCULO (Por definir)	
13	Del 4 al 11 de junio			Entrega del segundo análisis de espectáculo (10%)	
14	Del 11 al 17 de junio				
15	Del 18 al 24 de junio				
16	Del 25 al 29 de junio			Ensayo crítico (10%)	
17	Sábado 29 de Junio			Ensayo general y presentación 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.
- 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. 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.

2. 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.
3. Todos los trabajos escritos se entregarán mediante la plataforma Mediación Virtual.
4. 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.