

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN**  
**FACULTAD DE ARTES**  
**DEPARTAMENTO TEATRO**  
**AÑO 2021**

Carrera: LICENCIATURA EN TEATRO  
Cátedra: PRACTICA DE LA ACTUACION II (5to Año)  
Profesor Titular: Magister **Patricia Julia García.**  
JTP: Licenciado **Facundo Vega Ancheta**  
PFRH: alumna Ailén Costas

**PROGRAMA DE CATEDRA**

“La actuación es como la música, una ciencia y un arte a la vez - una ciencia por su teoría, un arte por su práctica- por esto sigue principios definidos, comprobados, durables y debe responder en la práctica a esas antiguas reglas descubiertas y no inventadas [...] ningún actor jamás produjo un gran efecto por su actuación, si no fue después de un largo trabajo, de una reflexión escrupulosa, de un propósito definido y de una preparación rigurosa”  
David Belasco<sup>1</sup>

**Encuadre del Programa de cátedra.**

El presente programa de estudios corresponde a la última materia del área actuación (5to año) de la Licenciatura en Teatro. Siendo una cátedra de final de ciclo, la propuesta de la asignatura implica un proceso de aprendizaje continuo donde se integran teoría y práctica escénica. Se utilizará una dinámica de taller, mediante el trabajo en equipo, incluyéndose a la relación docente/alumno.

Partiendo de una idea de formación profesional de encuadre académico, entendemos que el actor/alumno necesita un aprendizaje fundado en un entrenamiento estructurado, aceptando que no existe ya una tradición única de actuación teatral, más bien múltiples corrientes de formación. Se pondrá en juego la noción de “*la escuela del grupo*”, orientándose el trabajo hacia lo colectivo, centrándose en un trabajo de exploración constante, sin olvidar los aprendizajes individuales en la especificidad como la ubicación socio-histórica del grupo.

Se orientará la búsqueda dentro de las leyes de la actuación buscando volver sin cesar a los fundamentos del teatro, tratando de reinventar la propuesta de representación más que darle una habilidad al actor. Este conocimiento está ligado a la cierta perspectiva de lo que debe ser el arte escénico como artefacto de producción escénica.

La adquisición del saber no se hará de manera lineal, sino circular.<sup>2</sup>

Se priorizará la creación, la experimentación y la investigación artística buscando la materialidad de la producción escénica en sus niveles personal e individual (concreción del cuento/ narrador oral escénico) y un segundo momento con la dramaturgia y puesta en escena

---

<sup>1</sup>En Féral, Josette, *Teatro, Teoría y Práctica; más allá de las Fronteras*. Bs. As Galerna. 2004. Pág. 205.-

<sup>2</sup> Féral, Josette , Op. Cit.: 210.

grupal (concreción de la propuesta espectacular de creación colectiva) como proyecto totalizador y práctica profesionalizante.

### **FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE CATEDRA:**

La Cátedra propone en el segundo semestre el siguiente eje de conocimiento:

1.0.-El eje que se dictará para el Proyecto Piloto de movilidad virtual de estudiantes de Grado AUGM está dado por la Creación Colectiva (de neta raigambre latinoamericana) examinada como *método de producción* teatral, que implica una concepción y función del teatro, un modo de *creación* del texto, un modo de *proceso de producción* del espectáculo y unas particulares relaciones de intercambio con el público. (La visión histórica en Latinoamérica: Enrique Buenaventura y el TEC; Santiago García y su Grupo La Candelaria. En Argentina: María escudero y los LTL)

1.1.-La Creación Colectiva como proceso de exploración y de producción artística que involucra, a la vez que desarrolla y acrecienta, todas las aptitudes del actor, tanto intelectuales, ideológicas, artísticas y estéticas, como así también todas sus habilidades y recursos expresivos. El actor interviene en la gestación misma del espectáculo a través de la improvisación actoral, la cual a su vez es el soporte fundamental del método. (Vigencia y resignificación de la Creación Colectiva)<sup>5</sup>

1.2.- La dramaturgia del actor/actriz. Procedimientos artísticos de creación de dramaturgias de imagen y poetización de la escena. Teatro contemporáneo argentino. La auto ficción.

### **PROPÓSITOS DE LA CATEDRA:**

#### **Posicionamiento de la cátedra:**

Entendiéndose que la creación colectiva “implicó la modelización de las practicas teatrales de innumerables grupos dentro y fuera de América Latina a la vez que estructuró parte de las practicas educativas teatrales en muchas escuelas de formación del actor”<sup>6</sup> se propone instrumentar la práctica de la actuación teatral basándose en un proceso de investigación de los diversos procedimientos artísticos de creación actoral, acercándonos a la idea de teatro como laboratorio, como centro de búsqueda e investigación de recursos expresivos espectaculares y de construcción de un texto elaborado por el conjunto del grupo y en el cual el componente actoral cumple una función relevante.

Es dentro de este marco conceptual que hacemos la propuesta de reflexionar, definir y problematizar el rol y el trabajo del actor. Para lograrlo, nos centraremos, por un lado, en la imposibilidad de divorciar lo teórico de lo práctico y, por otro lado, en la valoración del teatro como artefacto cultural atravesado por determinadas circunstancias materiales y políticas de producción, admitiendo que la realidad –polo referencial siempre discutido del teatro– es, en toda su profundidad simbólica, una construcción que se gesta desde lo imaginario, desde la experiencia del conocer, del hacer.

---

<sup>5</sup> Rizk, Beatriz. *Creación Colectiva. El legado de Enrique Buenaventura*. Buenos Aires.: Atuel. 2008. Pág. 121.-  
6 Geirola, Gustavo. *Teatralidad y Experiencia Política en América Latina*. Irvine: *GESTOS*. 2000. pág.17.

## **EJE: La Creación Colectiva.**

### **Propósitos**

- Indagar y reflexionar sobre la poética de la creación colectiva, vinculada al clima histórico-social latinoamericano. La propuesta argentina.
- Evidenciar y reflexionar sobre los problemas epistemológicos y consideraciones teóricas de la creación colectiva en cuanto modalidad de producción espectacular innovadora
- Experimentar e investigar sobre nuevos procedimientos artísticos de creación escénica a partir de la técnica de improvisación actoral (soporte fundamental del método de creación colectiva).

### **Objetivos didácticos**

- Estudiar y reconocer la creación colectiva a la luz de sus antecedentes históricos y variables contemporáneas en tanto movimiento teatral transnacional latinoamericano.
- Aprender y ejecutar los fundamentos y técnicas para el abordaje de la creación colectiva escénica como hecho estético y artístico innovador.
- Conocer e Identificar el trabajo del actor en la creación colectiva.
- Investigar y desarrollar la técnica de la improvisación para la creación de la materialidad escénica.
- Aplicar la técnica de la improvisación escénica como organizador de la dramaturgia orgánica, la dramaturgia narrativa y la dramaturgia del espectador<sup>7</sup>.
- Crear proyectos de producción espectacular considerando aspectos técnicos y metodológicos específicos vinculados a la dramaturgia del actor y la dramaturgia del director dentro de la creación colectiva.

### **Organización temática**

#### **Contenidos**

- Concepto y postulados básicos de La creación colectiva latinoamericana su gestación y permanencia. La experiencia argentina (Libre Teatro Libre)
- El método de creación colectiva. El procesos técnicos, artísticos y administrativos.
- Artista-investigador. Nociones fundamentales. Procedimientos de creación.
- La creatividad del actor como dato insoslayable de búsqueda y abordaje escénico de la Creación Colectiva: dramaturgia de actriz y actor.

<sup>7</sup> Barba, Eugenio. Quemar la casa. Catálogos, 2010, Bs As.

- La improvisación como procedimiento técnico/artístico de escritura escénica y como soporte fundamental del trabajo actoral en la construcción dramaturgica. La producción de sentidos.
- La creación colectiva: La dramaturgia del actor y la dramaturgia del director.
- La dramaturgia del actor como procedimiento de creación de imágenes y poetización de la escena.
- La dramaturgia del director: Niveles de organización de la dramaturgia. La dramaturgia orgánica, la dramaturgia narrativa y la dramaturgia del espectador.
- El método de creación colectiva: Momentos: cognoscitivo, estético e ideológico.
- Integración de los lenguajes escénicos verbales y no verbales: La dramaturgia plural: Los componentes escénicos: tiempo; espacio; acción, como generadores de escritura escénica”.
- Participación del grupo en los niveles de producción teatral: Nivel de preproducción (proceso creativo), nivel de producción (montaje espectacular).

## **METODOLOGÍA.**

La modalidad de trabajo incluirá:

- Exposiciones y presentación de las propuestas de trabajo; siendo el abordaje teórico-práctico.
- Trabajo intensivo en grupo en la experimentación de procedimientos artísticos de creación escénica.
- Análisis de estrategias de abordaje del trabajo del actor. Esta modalidad permitirá durante las clases interactuar en producciones concretas, estableciendo relaciones con el marco teórico. Esta interacción supone un trabajo entre los alumnos entre sí y el docente, en una dinámica de abordaje que promueva el acrecentamiento o la modificación de sus conocimientos previos y la resignificación de sus propias experiencias.
- Se aplicará la modalidad taller como espacio de investigación y producción, basado en la indagación de sus propios materiales y las fuentes bibliográficas dadas.
- Estrategias de investigación de acción participativa, observación participante, grupo de discusión y análisis e interpretación de lo producido. Triangulación de estrategias de investigación, experimentación y producción.

**Producción artística en formatos tecnovivales y artes liminales:**

- Producciones artísticas audio-visuales en pequeño formato.
- Muestra a público en formato virtual

**EVALUACION:**

Se evaluarán todos los trabajos prácticos y teóricos-prácticos de aprestamiento, mediante prácticos individuales y grupales. Así mismo durante el período lectivo del segundo semestre se tomará un parcial, pudiéndose recuperar hasta dos veces.

Se deberá presentar una monografía final, donde constará un informe de su experiencia de aprendizaje (implementarlo como trabajo ensayístico), cotejando, ampliando o criticando la bibliografía aportada por la cátedra.

Se evaluará el producto espectacular en formato virtual, en su totalidad y el desempeño individual dentro del proceso de realización del producto final. La nota final se obtendrá promediando el desempeño del estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje con el del examen final. Las notas del desempeño en el período académico se tomarán de las obtenidas en prácticos y parciales, más una nota de concepto donde se considerará la disposición, pertenencia y compromiso del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje.

**PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA CÁTEDRA Y EXTENSIÓN:**

Se propone indagar en los procedimientos artísticos, creativos y actorales como mecanismo de producción del material escénico dentro del proceso de Creación Colectiva a partir de la dramaturgia del actor/actriz.

Organizar un espacio virtual, de carácter dinámico, multidisciplinar e inclusivo: una Bitácora de creación personal y grupal.

Generar espacios de innovación artística, promoviendo la integración regional a nivel de la educación superior universitaria. Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de competencias vinculadas a la cultura digital.

Contribuir al desarrollo de una experiencia estética y artística de carácter internacional para enriquecer la formación de los estudiantes.

Divulgar el conocimiento cultural y artístico generado dentro de la cátedra por medio de conferencias, publicaciones en la Revista digital El Umbral y articular proyectos con el Instituto de Investigaciones en Artes Escénicas (IIAE) y el Proyecto PIUNT C /605

Ante la actual pandemia COVID, esta cátedra manifiesta su vocación de servicio social y comunitario, comprometiéndose en la medida de sus posibilidades a allanar el cursado a sus alumnos y alumnas con compromiso democrático y responsabilidad académica.

El trabajo se articulará a través de diversos y múltiples soportes, plataformas virtuales y todo medio a nuestro alcance a fin de garantizar la llegada a tod@s.

Se adecuará el presente programa a las contingencias institucionales, reglamentarias y las problemáticas humanas, grupales, económicas, y témporo-espaciales en dialogo permanente con el grupo de trabajo, arbitrándose todas las medidas necesarias para superar el duro trance de la producción escénica en pandemia.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- AA:VV.** *Revista Funámbulos*. Mil Quinientos Metros Sobre el Nivel de Jack, de Federico León. marzo/abril, 2001.
- Argüello Pitt**, Cipriano. *Nuevas tendencias escénicas. Teatralidad y cuerpo en el teatro de Paco Giménez*. Ediciones DocumentA/Escénica. Córdoba. 2006
- Brook**, Peter. *El espacio vacío. Arte y Técnica del Teatro*. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1987
- \_\_\_\_\_. *Provocaciones. 40 años de exploración en el teatro*. Ediciones Fausto. Buenos Aires, 1989.
- De Marinis**, Marcos. *Comprender el teatro*. Galerna, Buenos Aires, 1997.
- Dubatti**, Jorge. *Filosofía del teatro I*. Atuel, Buenos Aires, 2007.
- \_\_\_\_\_. *El teatro de grupos, compañías y otras formaciones (1983-2002) Micropoéticas II*, Centro Cultural de la Cooperación, Buenos Aires, 2003.
- Dubatti, Jorge -Nidia Burgos** (compiladores). *La actuación teatral. Estudios y Testimonios*, "Reflexiones sobre el actor latinoamericano: una introducción a la estética de Santiago García." 181-202 pp. Mauricio Tossi.- Editorial de la U. N. del Sur | Bahía Blanca, Argentina, 2013
- Féral**, Josette. *Teatro, teoría y práctica: Más allá de las fronteras*. Galerna, Buenos Aires, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Acercas de la teatralidad. Cuadernos de Teatro XXI*, Editorial Nueva Generación Buenos Aires, 2003.
- García**, Santiago. *Teoría y Práctica del Teatro, Volúmenes I y II*. Ediciones Teatro La Candelaria.

Colombia, 1.994.

**Grotowsky**, Jerzy. *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI. Madrid, 1974.

**Halac**, Gabriela. *Teatro Independiente en Córdoba. Identidad y Memoria*. Cuadernos de Picadero, N° 11. Instituto Nacional del Teatro, 2.006.

**Naugrette**, Catherine. *Estética del teatro*. Artes del sur, Buenos Aires, 2004.

**Pavis**, Patrice. *Análisis de los espectáculos*. Paidós, Barcelona, 2000.

**Pellettieri**, Osvaldo. *El teatro y sus claves*. Galerna, Buenos Aires, 1996.

**Pellettieri**, Osvaldo y **Rovner** Eduardo. *La Puesta en Escena en Latinoamérica: Teoría y Práctica Teatral*. G.E.T.E.A, editorial Galerna 1.995.

**Pianca**, Marina. *El teatro de nuestra América: Un Proyecto Continental 1.959-1.989*. Institute for the study of ideologías and literature. Minneapolis, Minnesota, 1.990.

**Proaño Gómez**, Lola. *Poética y Ruptura. Argentina 1.966/73. Teatro e identidad*. ATUEL, 2.002.

**Rendón R.**, Felipe A. *La improvisación como herramienta de la creación colectiva en el teatro de La Candelaria*. Revista Colombiana de las Artes Escénicas Vol.2 N°1. Pág. 84-98. Colombia. 2008.

**Rizk**, Beatriz J, *Creación Colectiva. El legado de Enrique Buenaventura*, Biblioteca de Teatro. Occidental, Atuel, Buenos Aires 2.008.

\_\_\_\_\_ *Buenaventura, La Dramaturgia de la Creación Colectiva*. Editorial Gaceta S. A., Mexico. 1991.

**Trastoy**, Beatriz y Zayas de Lima, Perla. *Los lenguajes no verbales en el teatro argentino*. CBC/UBA, Buenos Aries, 1997.

**Tossi**, Mauricio (Compilador). *La Quila. Cuaderno de historia del teatro, n° 1*. Facultad de Filosofía y Letras, UNT. 2009 -

**Tríbulo**, Juan. *Aprestamiento para trabajos colectivos de creación teatral*. Revista Teatro Celcit N°8. Págs.81-84 Buenos Aries. 1997.

**Ubersfeld**, Anne. *El diálogo teatral*. Galerna, Buenos Aires, 2004.

**Villegas**, Juan. *Historia multicultural del teatro y las teatralidades en América Latina*. Colección Teatrológica. Galerna, Buenos Aries 2.005.

### ***Bibliografía específica sobre la dramaturgia del actor***

**Arguello Pitt y Halac**, Gabriela. *El actor como culto creativo* en Revista Picadero Año 3 N° 10. Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires, 2004.

**Barba**, Eugenio y **Savarese**, Nincola. *El arte secreto del actor. Diccionario de Antropología Teatral*. Ed. Gaceta, México, 1990.

**Barba**, Eugenio. *Quemar la casa. Orígenes de un director*. Catálogos, Buenos Aires, 2010.

**De Toro**, Fernando. *Semiótica del teatro: del texto a la puesta en escena- 2da ed*. Galerna, Buenos Aires. (2008).



- Geirola, Gustavo.** *Aproximación lacaniana a la dramaturgia de actor: de la creación colectiva al teatro de la intensidad.* Telón de Fondo. Revista de Teoría y crítica Teatral N° 13, Buenos Aires. 2011.
- Irazábal, Federico.** *El teatro postdramático* en Revista Picadero Año X N° 25. Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires. 2010.
- Lehmann, Hans-Thies.** *El teatro posdramático: una introducción.* Telón de Fondo. Revista de Teoría y crítica teatral N°12, Buenos Aires. 2010.
- Pinta, María Fernanda.** *Dramaturgia del actor y técnicas de improvisación. Escrituras teatrales contemporáneas.* Telón de Fondo. Revista de Teoría y crítica teatral N° 1, Buenos Aires. 2005.
- Sánchez Martínez, José Antonio.** *Dramaturgias de la imagen.* Ediciones de la Universidad de Castilla, La Mancha. 2002.
- Sánchez Montes, María José.** *El cuerpo como signo. La transformación de la textualidad en el teatro contemporáneo.* Biblioteca Nueva, Madrid. 2004.

*Abril 2021- San Miguel de Tucumán- Argentina-*

*Magister Patricia Julia García.  
Profesor JTP Licenciado Facundo Vega Ancheta.*