

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE OCCIDENTE
SISTEMA DE EDUCACIÓN GENERAL

CURSO: TALLER TEATRO PARA OCCIDENTE.
CATEGORÍA: ACTIVIDAD ARTÍSTICA.
CÓDIGO: EG0083.
CRÉDITOS: 2.
GRUPO: 1
DURACIÓN: UN SEMESTRE.
HORAS LECTIVAS SEMANALES: 4.
PROFESOR: LIC. CARLOS PANIAGUA ARGUEDAS.
II CICLO 2019.
HORARIO: martes de 7am a 10:50pm.
HORAS ESTUDIANTE: martes de 11am a 1pm.

Correo electrónico carlos.paniaguaarguedas@ucr.ac.cr, teléfono 83590940.

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.

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.

CONTENIDOS

Introducción:

Teatro y cultura.

Unidad 1:

Actuación.

Acción.

Kinésica.

Focos.

Aparato fonador.

Dicción- articulación.

Colocación y resonadores.

Unidad 2:

Drama.

Idea-imagen.

Enfrentamiento.

Nudo.

Urgencia.

Unidad 3:

Rectángulo tridimensional.

Fotograma.

Imagen poética.

Narrativa escénica.

Cinematificación de la escena.

Unidad 4:

Imagen sonora: tono, tiempo y ritmo.

Imagen visual: focos de atención, objetualidad, color y forma.

Unidad 5:

Análisis del espectáculo en vivo.

Análisis crítico del discurso.

Unidad 6:

Montaje de cuadros escénicos y presentación a público.

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 proceder a enlazar los temas analizados *entretejiendo* cuatro técnicas (**taller, exposición docente, exposición de estudiantes y análisis de textos**). Estas actividades son integradas con otras técnicas, y se desarrollan en clases presenciales. 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, el estudiante 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. 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.

Contemporáneas a estas clases magistrales y a los debates se implementará con los estudiantes 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 para que el estudiante las vaya a ver, entreviste a las personas involucradas a partir de un eje específico, 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.

3. Modalidad de **EXPOSICIÓN DE ESTUDIANTES**

Las/los estudiantes tendrán que hacer una exposición lúdica tomando como referencia la lectura asignada por el profesor. Se deberán abordar los conceptos fundamentales de la rama del teatro estipulada en un lapso de 30 minutos.

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:

a. Modalidad de **ENSAYOS GRUPALES**

El/la estudiante generará material escénico desde la guía del profesor tomando como guía los textos desarrollados en el taller de dramaturgia, y partirá desde su interés discursivo y sus posibilidades expresivas.

b. Modalidad de **ENSAYOS SECCIONADOS**

El/la estudiante trabajará por aparte o en pequeños grupos algunas tareas específicas con el profesor mientras que la otra parte del grupo trabajará sobre otras tareas.

c. Modalidad de **ENSAYOS ENSAMBLE**

El profesor trabajará en la edición de los cuadros escénicos con los diferentes grupos para establecer la línea narrativa que estructurará el espectáculo.

d. Modalidad **ENSAYOS GENERALES**

Trabjará todo el grupo en la fluidez del espectáculo en miras de la presentación a público. Debe contener todo lo necesario para la representación desde los elementos plásticos, la música y las luces.

e. Modalidad **MUESTRA FINAL**

Las/los estudiantes ejecutarán una pieza dramática ante público en la que incorporarán todo lo ensayado en las clases previas.

EVALUACIÓN

Desempeño en clase/ ensayo _____	25%
Exposición _____	10%
Análisis de espectáculos _____	20%
Ensayo crítico (escrito o audiovisual) _____	10%
Muestra final _____	35%
TOTAL _____	100%

EVALUACIÓN DESEMPEÑO EN CLASE/ ENSAYOS

RÚBRICAS	PUNTAJES
Presencial	
☐ Asistencia	1 PUNTO
☐ Proactividad	2 PUNTOS
☐ Aportes creativos	2 PUNTOS
Total	5 PUNTOS
PORCENTAJE DE LA NOTA POR SESIÓN (11 SESIONES)	2,27% C/U

EVALUACIÓN DE EXPOSICIONES

RÚBRICAS	PUNTAJES
Explicación de los contenidos de la lectura	4 %
Actividad lúdica (teatral) relacionada al tema	4 %
Cumplimiento del tiempo (40 minutos)	2 %
Total	10 %

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 TURN IT IN.

RÚBRICAS	PUNTAJES
Presentación de las partes acompañadas de contenido	15 PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Datos del curso, estudiante y espectáculo. 1 ☐ 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) 7 ☐ Análisis crítico (al menos 2 páginas de contenido) 2 ☐ Conclusiones (al menos 3) 2 ☐ Referencias (mínimo 4 de calidad) 2 ☐ Anexos (mínimo 1 anexo) 1 	
Calidad de los contenidos	55 PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> ☐ Relación entre el espectáculo y los contenidos vistos en clase 20 ☐ Profundidad de la reflexión en el análisis. 20 ☐ Relevancia y profundidad en las conclusiones 10 ☐ Calidad de las referencias 5 	
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) 2 ☐ Buen uso de títulos y subtítulos 1 ☐ Redacción 1 ☐ Ortografía (5 faltas ameritan la pérdida de los puntos) 1 	
Total	75 PUNTOS
PORCENTAJE DE LA NOTA DE 1 A 100	10% C/U

EVALUACIÓN DEL ENSAYO CRÍTICO ESCRITO (TIMES NEW ROMAN 12; MÁRGENES LATERALES DE 3PT; ARRIBA Y DEBAJO DE 2,5PT; ESPACIO DE 1,5; 3-4 PÁGINAS)

RÚBRICAS	PUNTAJES
Aspectos de formato	10 Pts
☐ Título, Síntesis (Incluye delimitación del tema y justificación), extensión de un cuarto de página.	2
☐ Palabras clave.	1
☐ Desarrollo (al menos dos apartados divididos por subtítulos de al menos 1 página y media cada uno)	2
☐ Conclusiones.	2
☐ Referencias (mínimo 1 cita de cada lectura), Bibliografía y Anexos (mínimo 1 anexo)	3
Calidad de los contenidos	30 Pts
☐ Planteamiento de ideas, análisis crítico y desarrollo.	20
☐ Amplitud y relevancia de las fuentes consultadas.	5
☐ Relevancia y profundidad en las conclusiones	3
☐ Calidad de las referencias	2
Presentación formal del documento	5 Pts
☐ Citación y Referencias según APA (5 errores ameritan la pérdida de los puntos)	2
☐ Redacción	2
☐ Ortografía (5 errores amerita la pérdida de los puntos)	1
Total	45 PUNTOS
PORCENTAJE DE LA NOTA DE 1 A 100	10%

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 Pts
☐ Título y presentación de los integrantes creadores.	2
☐ Formato documental (no estilo youtuber)	1
☐ Desarrollo de al menos tres minutos en el que amplíen 3 ideas fundamentales.	2
☐ Conclusiones.	2
☐ Referencias (mínimo 1 cita de cada lectura), Bibliografía.	3
Calidad de los contenidos	30 Pts
☐ Planteamiento de ideas, análisis crítico y desarrollo.	20
☐ Variedad narrativa (testimonio, videos	

complementarios, tomas de ficción, fotografía, animación u otro)	5
☐ Relevancia y profundidad en las conclusiones	3
☐ Calidad de las referencias	2
Presentación formal del documento	5 Pts
☐ Video en MP4	5
Total	45 PUNTOS
PORCENTAJE DE LA NOTA DE 1 A 100	10%

EVALUACIÓN DE LA MUESTRA

RÚBRICAS	PUNTAJES
☐ Ensayo técnico	5 PUNTOS
☐ Ensayo General	10 PUNTOS
☐ Asistencia puntual (Hora pactada)	10 PUNTOS
☐ Actitud proactiva	10 PUNTOS
PORCENTAJE DE LA NOTA DE 1 A 100	35%

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.

CRONOGRAMA

Clase	Fecha	Contenidos	Actividades	Tareas	Lecturas
1	13/8/2019	Introducción: Teatro y cultura	Lectura del programa/ Juegos introductorios.		
2	20/8/2019	Unidad 1: Actuación, acción, kinésica, focos, aparato fonador, dicción-articulación, colocación y resonadores.	Expone grupo 1 (actuación)		<u>Actuación</u> -Griffero, Ramón. <i>La dramaturgia del espacio</i> . Santiago: Frontera Sur, 2011. (págs: 87-99, y 148-168).
3	27/8/2019	Unidad 2: Drama, idea-imagen, enfrentamiento, nudo, urgencia.	Expone grupo 2 (dramaturgia)	Traer el tema o imagen para una historia (Basado	<u>Dramaturgia</u> -Halac, Ricardo. <i>Escribir teatro</i> . Buenos Aires:

				en la lectura de Halac)	Ediciones Corregidor, 2007. (págs: 27-68) -Syd Field (Resumen en formato digital)
4	3/9/2019	Unidad 3: Rectángulo tridimensional, fotograma, imagen poética, narrativa escénica, cinematificación de la escena.	Expone grupo 3 (dirección)		<u>(Dirección)</u> -Griffero, Ramón. <i>La dramaturgia del espacio</i> . Santiago: Frontera Sur, 2011. (págs: 66-86, y 99-116)
5	10/9/2019	Unidad 4: Imagen sonora: tono, tiempo y ritmo. Imagen visual: focos de atención, objetualidad, color y forma.	Expone grupo 4 (plástica escénica)	Traer: cartón, cartulina, escalímetro, telas de colores, pinturas, lápices de colores, goma, silicón, etc.	<u>(Plástica escénica)</u> -Zapelli, Gabrio. <i>Imagen escénica</i> . San José: Editorial UCR, 2006. (Págs: 49-78, y 111-123) -Griffero, Ramón. <i>La dramaturgia del espacio</i> . Santiago: Frontera Sur, 2011. (págs: 117-147)
6	17/9/2019	Unidad 5: Análisis del espectáculo en vivo y análisis crítico del discurso.	Entrenamiento físico y vocal /Análisis de videos.	<u>VER ESPECTÁCULO (Por definir)</u>	Texto dramático -Del bolsillo ajeno de César de María. Teoría Ryngaert, Jean-Pierre. <i>Introducción al análisis teatral</i> . Trad. Cristina Piña. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur, 2004. (págs: 35-48)
7	24/9/2019		Entrenamiento físico y vocal /Análisis de videos.		Texto dramático -La balada post futurista de los moluscos de Bryan Vindas.
8	1/10/2019		Entrenamiento físico y vocal	Entrega del primer análisis de espectáculo (10%) (Turn it in) Escoger área por trabajar	
9	8/10/2019		-Entrenamiento físico y vocal.	-Texto aprendido (actores)	-Repasar las lecturas

		Unidad 6: Montaje de cuadros escénicos y presentación a público	-Aproximaciones a las escenas.	-Fotogramas y división por unidades (directores) -Bocetos de escenografía (plástica escénica)	correspondientes a su área de trabajo.	
10	15/10/2019		Entrenamiento físico y vocal. Montaje por subgrupos. Aportes desde la muestra a los compañeros.		<u>VER ESPECTÁCULO (Por definir)</u> -Planos definitivos de escenografía y presupuesto (plástica escénica)	
11	22/10/2019				-Bocetos de vestuario con paleta de color y muestras de telas. (plástica escénica)	
12	29/10/2019				Entrega del segundo análisis de espectáculo (10%) Entra 50% de escenografía	
13	5/11/2019				Entra 100% escenografía y vestuario	
14	12/11/2019				Ensayo crítico (10%) Entran correcciones de vestuario y escenografía.	
15	19/11/2019			Ensayo técnico ensamble (5%)		
16	26/11/2019	Ensayo general (10%)				
17	30/11/2019	Presentación del espectáculo (20%) Entrega de promedios				

BIBLIOGRAFÍA

- 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.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

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.