

Materia: Introducción al lenguaje de las artes combinadas

Departamento:

Artes

Profesor:

Bellón, Emilio

Año 2003

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

INTRODUCCION AL LENGUAJE DE LAS ARTES COMBINADAS

Ciclo lectivo 2003

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS - UBA CARRERA DE ARTES

Composición de cátedra:

CLASES TEORICAS: Titular: Prof. Emilio Bellón
Adjunto: Prof. Mirko Buchin

CLASES DE TRABAJOS PRACTICOS:

Jefes de Trabajos Prácticos: Prof. Alicia Aisemberg
Prof. Ana Laura Lusnich
Prof. Laura Mogliani

Ayudantes de Trabajos Prácticos: Prof. Diana Paladino
Prof. Mónica Satarain
Prof. Adrián Veaute
Prof. Araceli Arreche
Prof. Silvina Díaz

Objetivos generales:

En tanto asignatura de orden básico y de visión generalizadora, esta materia en su doble vertiente, Cine y Teatro, intenta dar cuenta de los distintos códigos organizadores que se articulan en el discurso cinematográfico y en el discurso teatral, con el fin de lograr la comprensión de una gramática en su consideración histórica y en relación con los modos de significación de las artes del espectáculo.

El campo de trabajo, pues, alcanza a aspectos que implican las nociones de universo signico, texto, estructura narrativa, modos de representación, tratamiento del espacio y tiempo, puesta en escena, principios de montaje: todo ello tanto en su tratamiento general y en el marco de la producción cultural de una época.

Contenidos programáticos:

Por ofrecer una doble dirección, en todo lo pertinente a los aspectos específicos y diferenciadores del discurso cinematográfico y teatral, los puntos temáticos a presentar estarán focalizados en su campo disciplinario propio. El punto de contacto entre los mismos estará dado a partir de la problematización de ciertas cuestiones que se puedan considerar en común.

A continuación, se pasan a indicar de manera analítica, las unidades que conforman el programa general del presente ciclo lectivo.

PROGRAMA DE TEORICOS DE CINE
PROF. EMILIO BELLON

UNIDAD 1:

El film: impresión de realidad. De la fotografía a la primera proyección pública. Del afiche a la función en la sala. El ritual cinematográfico. Circulación y recepción del film. La noción de público. Una aproximación al film desde el título y los *credits* como indicadores de lectura. El sistema de *credits* de un autor: Saul Bass. Enfoque socio-semiótico y usos sociales. Relación de los mismos con la serie de una época, de los géneros y las variantes de un planteo autoral. El corte y el "The End".

Filmografía básica:

El viento de Victor Sjöström, (1928)

El silencio del mar de Jean Pierre Melville (1949)

La caja mágica de John Boulting (1951)

La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock (1954)

El mejor de los recuerdos de Terence Davis (1993)

Lumière y cia. de James Ivory, Spike Lee, Claude Miller, Wim Wenders y otros (1995)

Selección de *credits* realizados por Saul Bass.

UNIDAD 2:

El hecho cinematográfico como arte, comunicación, espectáculo, industria y difusor ideológico.

Producción y realización de un film: etapas.

Un recorrido de la historia del cine "desde *adentro*" del film. Reflexiones en torno a la figura del productor. El espacio de la estrella. El cine de autor. Las producciones de cine independiente.

Los mecanismos de control institucional. El aparato de la censura.

Filmografía básica:

El ocaso de una vida (Sunset Boulevard) de Billy Wilder (1950)

Cantando bajo la lluvia de Stanley Donen y Gene Kelly (1952)

La noche americana de François Truffaut (1973)

Y la nave va... de Federico Fellini (1984)

Good Morning, Babilonia de Paolo y Vittorio Taviani (1987)

Celluloide de Carlo Lizzani (1996)

UNIDAD 3:

En torno al concepto de lo *clásico*. Un período y una filmografía que se ubican en esta categoría en relación con el concepto de "Modo de representación".

El cine clásico: principios de construcción. Los clásicos del cine: una escritura que se juega entre la tradición y la ruptura.

Un replanteo de la historia del cine desde la lectura crítica de sus modos de producción.

Filmografía básica:

Seleccionada a partir de elegir las diferentes propuestas filmicas sobre los modos de representación de la obra shakesperiana en el cine tomando como referente inicial Pacto de amor de Keneth Branagh, basadas en la comedia de Shakespeare Trabajos de amor perdidos.

UNIDAD 4:

El film: modos de construcción. Composición de la imagen y significación del encuadre. Delimitación de unidades significativas. Códigos constitutivos de orden visual y sonoro. El discurso filmico: aspectos enunciativos.

Tiempo y espacio. Funciones del montaje. Iluminación y tratamiento de la banda sonora.

Lectura crítica de sintagmas filmicos desde la descripción y sintaxis de sus elementos en virtud de sus modos de representación.

Marcos de contextualización, serie y filmografía autoral, referencias y sistematizaciones.

Filmografía básica:

- Y el mundo marcha... de King Vidor (1928)
- La pasión de Juana de Arco de Carl Dreyer (1928)
- Roma, ciudad abierta de Roberto Rossellini (1945)
- Paisá de Roberto Rossellini (1947)
- Viaje en Italia de Roberto Rossellini (1953)
- La dama de Shangai de Orson Welles (1947)
- Rosaura a las diez de Mario Soffici (1957)
- Les mistons (Los mocosos) de Francois Truffaut (1958)
- Cuando huye el día de Ingmar Bergman (1958)
- Hiroshima mon amour de Alain Resnais (1959)
- Los cuatrocientos golpes de François Truffaut (1959)
- El ángel exterminador de Luis Buñuel (1961)
- El eclipse de Michelangelo Antonioni (1962)
- El espíritu de la colmena de Víctor Erice (1973)
- El sur de Victor Erice (1982)
- Desde ahora y para siempre de John Huston (1986)

Filmografía complementaria:

- Caro Diario de Nanni Moretti (1993)
- ¿Dónde queda la casa de mi amigo? de Abbas Kiarostami (1994)
- Lamerica de Gianni Amelio (2000)

Asimismo, se proponen los siguientes ejes de trabajo:

- a) Film organizador de la materia en lo que hace al estudio integral de los temas precedentes: Citizen Kane de Orson Welles (1941), desde un concepto de pasaje y ruptura, y en relación con este ítem, La batalla sobre Citizen Kane (documental) y Abajo el telón de Tim Robbins (2002).
- b) Film que permite establecer principios de analogía y diferenciación respecto del texto dramático: La voz humana de Roberto Rossellini (primer episodio del film L'Amore, 1947), a partir del monólogo teatral de Jean Cocteau.

BIBLIOGRAFIA GENERAL:

- Alsina Thevenet, Homero: El cine sonoro y los Oscars de Hollywood. Buenos Aires: Corregidor, 1985.
- Alsina Thevenet, Homero: Las listas negras en el cine. Fraterna, 1987.
- Aumont, J. y Marie M.: Análisis del film, Barcelona, Paidós, 1990.
- Aumont, J. y Vernet, M. y otros. Estética del cine, Barcelona, Paidós, 1987.
- Bordwell, D. y Thompson. K.: El arte cinematográfico: una introducción. Barcelona, Paidós, 1995.

- Carrière, J.C.: **La película que no se ve**, Barcelona, Paidós, 1997.
 Chion, M.: **El cine y sus oficios**, Madrid, Cátedra, 1992.
 Chion, M.: **La audiovisión**, Barcelona, Paidós, 1990.
 Costa, A.: **Saber ver el cine**, Barcelona, Paidós, 1988.
 Evans, P., **Las películas de Luis Buñuel**, Barcelona: Paidós Comunicación, 1998.
 Metz, C.: **Ensayos sobre la significación del cine**, Buenos Aires, Tiempo Contemporáneo, 1972.
 Requena, J.L.: **La metáfora del espejo**. (Introducción y Parte I), Valencia, Instituto de Cine y Radio-Televisión, 1985.
 Scott, J.: **El cine, un arte compartido**, Universidad de Navarra, 1979.
 Sorlin, P.: **Sociología del cine**, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
 Truffaut, F.: **El cine según Hitchcock** (edición definitiva), Madrid, Alianza Editorial, 1988.
 Welles, O. y Bogdanovich, P.: **Ciudadano Orson Welles**, Madrid, Grijalbo, 1994.

Fichas de cátedra:

- Díaz, S.: **El espacio como categoría dramática en el cine clásico y en el modelo manierista. *Rebeca* (1940), *La ventana indiscreta* (1954), *Vértigo* (1958), *Psicosis* (1960) y *Los pájaros* (1963), de Alfred Hitchcock**, Ficha de Cátedra No 1, Secretaría de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, 2001.
 Peter Brunette: "L'eclisse" (Chapter 3), in: **The films of Michelangelo Antonioni**, United Kingdom, Cambridge University Press, 1998. Traducción realizada para la cátedra por Paula Wolkowicz.

NOTA:

*Los libros de Antonio Costa **Saber ver el cine** y de François Truffaut **El cine según Hitchcock** son de lectura íntegra obligatoria.

*El desarrollo de estas unidades se hará conforme a una interrelación entre los puntos de diferentes apartados temáticos. De modo que, ya desde los planteos iniciales, se irán teniendo en cuenta sus correspondencias con otros centros de interés que se enunciarán a posteriori.

PROGRAMA DE TEORICOS DE TEATRO
PROF. MIRKO BUCHIN.

UNIDAD 1: ESTRUCTURA DRAMÁTICA

Lo épico, lo narrativo y lo dramático: Aparición, evolución, y revalorización. El conflicto, la acción, el sujeto, el entorno y el texto, elementos constitutivos de un modelo de estructura. El modelo actancial y sus distintas variantes.

Bibliografía:

- Aristóteles: **Poética**. Madrid, Editorial Espasa-Calpe, 1973.
 Serrano, Raúl: **Tesis sobre Stanislavsky en la educación del actor**. México, Colección Escenología, 1996.

UNIDAD 2: EL ESPACIO ESCÉNICO

Desde las manifestaciones prototeatrales hasta nuestros días: el "círculo mágico", plantas griega, latina, medieval y renacentista. Los espacios parateatrales. Relación del espacio con el punto de vista del espectador y con la sociedad en la que se genera.

Bibliografía:

- Basdevant, Denise: **L'architecture theatrale**. París, La Documentation Française, 1966.
(Traducción para la cátedra realizada por el prof. Mirko Buchin)
Breyer, Gastón: **El ámbito escénico**. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1977.
Gómez, José Antonio: **Historia visual del escenario**. Madrid, Ed. García Verdugo, 1997.
Javier, Francisco: **El espacio escénico como sistema significante** Buenos Aires, Ed. Leviatán, 1998.

UNIDAD 3: EL TEXTO DRAMÁTICO

Posible punto de partida y de llegada del hecho teatral. Sus posibilidades generadoras. Texto primero, segundo y espectacular. Valor literario y valor dramático. El texto visto por el lector. Coordenadas temáticas y estéticas.

Bibliografía:

- Féral, Josette: "El texto espectacular: la escena y su texto". **Itinerarios. Revista de Literatura y Artes** N°2, Buenos Aires, Eudeba, 1999, pág.27-132.
Lena Paz, Marta A. 2002. "El teatro hoy: vigencia del texto y la palabra", en **III Congreso Nacional de Dramaturgia**, Buenos Aires: El Escriba, págs. 127-130.
Pirandello, Luigi: **Así es (si os parece)** y **La Sra. Frola y el Sr. Ponza, su yerno** (cuento)

UNIDAD 4: EL ACTOR.

El aprendizaje "empírico" y el "científico". La Comedia del Arte. Distintos métodos de actuación. Stanislavsky y la evolución de su método. Meyerhold y Brecht. La "memoria emotiva" desde Stanislavsky hasta Strasberg.

Bibliografía:

- Aslan, O.: **El actor en el siglo XX**. Barcelona, Edit. Gustavo Gilli, 1979.
Barba, E. y Savarese, N. **Anatomía del actor**. Edit. Univ. de Veracruz, 1988.
Diderot, Denis: **La paradoja del comediante**. Buenos Aires, Edit. Siglo XXI, 1957.
Stanislavsky, Constantin: **Preparación del actor**. Buenos Aires, Edit. Quetzal, 1979.
Stanislavsky, Constantin: **La construcción del personaje**. Madrid, Alianza Editorial, 1975.
Stanislavsky, Constantin: **El trabajo del actor sobre su papel**. Bs. As. Ed. Quetzal, 1977.
Willet, John: **El teatro de Bertolt Brecht** Buenos Aires, Cia. Gral. Fabril Editora, 1963.
Meyerhold: **El actor sobre la escena**. México, Grupo Ed. Gaceta, 1986.
Hethmon, Robert. **El método del Actors Studio**. Madrid, Ed. Fundamentos, 1984.

Fichas de cátedra:

Díaz, S.: **Las poéticas de actuación en el teatro de Stanislavsky y en el teatro de Brecht**, Ficha de Cátedra No 2, Secretaría de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, 2003.

UNIDAD 5: EL DIRECTOR

Organizador y/o creador del hecho teatral. Distintos criterios de puesta en escena. La dirección de actores.

Bibliografía:

- Clurman, H. **La dirección teatral**. Buenos Aires, Grupo Editorial Latinoamericano, 1990.
Tomalcheva, Galina: **Creadores del teatro moderno**. Mendoza, Edit. de la Universidad de Cuyo, 1992.

UNIDAD 6: EL ESPECTÁCULO TEATRAL

"Teatro de autor" y "teatro de director". El teatro musical: ópera, zarzuela, comedia musical, revista. El teatro de y con muñecos. Decorado, escenografía, dispositivo escénico. Vestuario, maquillaje, iluminación, música y danza en función dramática.

Bibliografía:

- Klotz, Volker: **Zarzuelas y operetas**. Buenos Aires, J. Vergara, 1995. ✓
Miralles, Alberto: **Nuevos rumbos en el teatro**. Barcelona, Salvat, 1974.
Mordden, Ethan: **El espléndido arte de la ópera**. Madrid, Ed. Alianza, 1983.
Pahlen, Kurt: **Diccionario de la ópera**. España, Ed. Emecé, 1995.
Parker, Roger (compilador): **Historia ilustrada de la ópera**. Barcelona, Paidós.
Pavis, Patrice: **Diccionario de Teatro**. Buenos Aires, Editorial Paidós, 1980. ✓
Ubersfeld, Anne: **Semiótica del teatro**, Madrid, Cátedra, 1989.

UNIDAD 7: LA CRÍTICA

Su función. Posibilidades y realidades de la crítica en los medios de comunicación masivos y especializados. Su incidencia en el público.

Bibliografía:

- Clurman, H.: **Prólogo a Teatro contemporáneo**. Buenos Aires, Edit. Troquel, 1972.
De la Guardia, Alfredo: **Visión de la crítica dramática**. Buenos Aires, La Pléyade, 1970.

UNIDAD 8: EL TEATRO

Síntesis final. Definición y extensión. Su función en la sociedad actual.

Bibliografía:

- Cosentino, O. y Zunino, P.: **Teatro del siglo XX**. Buenos Aires, Ed. Paidós, 2001. ✓
Craig, Gordon: **El arte del teatro**. México, Editorial Gaceta, 1988.
De Marinis, Marco: **El Nuevo Teatro: 1947-1970**. Barcelona, Edit. Paidós, 1988.
Helbo, André: **Teoría del espectáculo**. Buenos Aires, Editorial Galema, 1989.

TEXTOS DRAMATICOS

Los textos dramáticos de lectura obligatoria deberán ser ubicados en su época y corriente o "ismo" al que pertenecen, analizar su estructura dramática y ser planteados escénicamente para el modelo de planta escénica para la que fueron concebidos.

- 1- Sófocles: **Edipo Rey**
- 2- Anónimo: **El misterio de Adán**
- 3- Shakespeare, William: **Romeo y Julieta**
- 4- Molière: **El Avaro**.
- 5- Hugo, Víctor: **Hernani**.
- 6- Chejov, Anton: **La Gaviota**.
- 7- Strindberg, August: **La Señorita Julia**.
- 8- Pirandello, Luigi: **Seis personajes en busca de un autor**.
- 9- Bertoldt Brecht. **El círculo de tiza caucásico**.
- 10- Cocteau, Jean: **La voz humana**.
- 11- Valle Inclán: **La rosa de papel** (en el texto aparecido en la Revista Primer Acto N°82)
- 12- Ionesco, Eugene: **La cantante calva**.
- 13- Beckett, Samuel. **Esperando a Godot**

INTRODUCCION A LOS LENGUAJES DE LAS ARTES COMBINADAS

PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS 2003

El objetivo general de los trabajos prácticos consistirá en brindar a los alumnos una aproximación inicial a los lenguajes del Teatro y del Cine, un conocimiento básico de los elementos conformadores de cada expresión artística y de los medios necesarios para su descripción y reconocimiento.

TRABAJOS PRACTICOS DE CINE

UNIDAD 1.

El cine: los diversos modos de narrar. Elementos básicos del lenguaje cinematográfico. El plano: tamaño, movimiento, duración y angulación. Composición y encuadre. Escenas y secuencias. Elementos caracterizadores del *Modo de Representación Primitivo* y del *Modo de Representación Institucional*. La transición entre ambos modelos. Modelos de representación alternativos. Sistema de producción: funcionamiento del sistema de Hollywood y de las cinematografías europeas.

Filmografía:

Selección de cortometrajes de David W. Griffith (período 1908 – 1913)

El nacimiento de una Nación de D.W.Griffith (1915)

Pimpollos Rotos de D.W. Griffith (1919)

La caída de la casa Usher (1924) de Jean Epstein

La caída de la casa Usher (1960) de Roger Corman

Bibliografía:

Aumont, J. y otros: **Estética del cine**, Barcelona, Paidós, 1983. Capítulo I: "El filme como representación visual y sonora".

Dick, B.: **Anatomía del film**, México, Noema, 1981. Capítulo I: "El lenguaje cinematográfico: la toma o shot, la escena y la secuencia".

Burch, N.: **El tragaluz del infinito**, Madrid, Ed. Cátedra, 1991. Capítulo VIII: "¿Un modo de representación primitivo?".

Sánchez Biosca, V.: **Teoría del montaje cinematográfico**, Filmoteca Generalitat Valenciana, 1991. Cap. VIII: "Vertebración del espacio escénico".

Kracauer S.: **De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán**, Barcelona, Paidós, 1985. Capítulo VI: "Procesión de tiranos".

UNIDAD 2.

El Montaje. Concepciones de montaje. Las articulaciones en el plano de la imagen y en el plano del sonido. Sintaxis del espacio y del tiempo.

La planificación clásica: el montaje en continuidad y su funcionalidad dramático - narrativa.

Propuestas de ruptura: la vanguardia soviética y el cine de la segunda posguerra: aproximación a la Nouvelle Vague.

Filmografía:

El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein (1925)

Vivir su vida de Jean Luc Godard (1962)

*Se incluirá un tercer film a elección del docente a cargo del práctico correspondiente

Bibliografía:

- Burch, Noel: **Praxis del Cine**, Madrid, Fundamentos, 1985. Capítulo I: "Como se articula el espacio - tiempo".
- Bordwell, D.: **El cine clásico de Hollywood**, Barcelona, Paidós, 1997. Primera parte. Cap.V: "El espacio en el cine clásico".
- Bazin, A.: **¿Qué es el cine?**, Madrid, Ed. Rialp, 1990. Cap. VII. "La evolución del lenguaje cinematográfico".
- González Requena, J.: **SM Eisenstein: lo que solicita ser escrito**, Madrid, Cátedra, 1992. Capítulos: "El acorazado Potemkin" y "Montaje intelectual, patético".

UNIDAD 3.

Estructura narrativa. Historia, relato y narración.

Organización del relato en la escritura clásica. Enunciación y narración en el estilo clásico.

La reformulación y la transgresión del relato clásico en expresiones del cine contemporáneo. Las propuestas narrativas del cine argentino actual.

Filmografía:

Casablanca de Michael Curtiz (1942)

Cautivos del mal de Vincent Minelli (1952)

Felicidades de Lucho Bender (2000) – **Historias mínimas** (Carlos Sorín, 2002) *A elección del docente

Bibliografía:

Aumont, J. y otros: **Estética del cine**, Barcelona, Paidós, 1983. Cap. III: "Cine y narración".

Bordwell, D.: **El cine clásico de Hollywood**, Barcelona, Paidós, 1997. Primera parte. Cap. 3.: "La narración clásica".

UNIDAD 4.

El concepto de puesta en escena. La funcionalidad narrativa de la puesta en escena.

Transposiciones entre distintos lenguajes artísticos. Las versiones cinematográficas de **Romeo y Julieta** de William Shakespeare. Análisis de la puesta en escena: el espacio clásico, renovación y reevaluación del canon clásico.

Filmografía:

Romeo y Julieta de George Cukor (1936)

Amor sin barreras de Robert Wise (1961)

Romeo y Julieta de Baz Luhrmann (1996)

Bibliografía:

Aldarondo, R.: "La tentación de Shakespeare", **Nosferatu**, No 8, Febrero de 1992.

Bazin, A.: **¿Qué es el cine?**, Madrid, Ed. Rialp, 1990. Capítulo VIII, "A favor de un cine impuro. Defensa de la adaptación", pág. 101-127.

Bordwell, D., Thompson, K. **El arte cinematográfico. Una introducción**. Barcelona, Paidós, 1995. Cap.5 "El plano: puesta en escena", pp.145-183.

Escobar, R.: "El cine de Shakespeare", **Film on line**, No 31, Mayo 2001.

Lusnich, A.L.: "Shakespeare: Un guionista fecundo", **Teatro XXI**, Año 1, No 1, 1995.

Savater, F.: "La palabra imaginaria (Notas sobre cine y literatura)", **Nosferatu**, No 8, Febrero de 1992.

TRABAJOS PRACTICOS DE TEATRO

UNIDAD 1. TEXTO DRAMATICO Y REPRESENTACION.

Teatralidad. El concepto de texto dramático y de representación. Características y distinciones. El pasaje del texto a la puesta en escena.

Textos dramáticos y puestas en escena:

Romeo y Julieta de Shakespeare, su puesta en escena con dirección de Alicia Zanca, Teatro Regio, abril 2003 y sus diferentes versiones filmicas.

Esperando a Godot de Samuel Beckett y sus puestas en escena con dirección de Leonor Manso (Bs. As. 1996) y George Tabori (Alemania, 1984) (registros en video), .

Bibliografía básica:

Ubersfeld, Anne: **Semiótica del teatro**. Madrid, Cátedra, 1989. Cap.I "Texto/representación", pp.11-19 y 29-41.

Pavis, Patrice: "Del texto a la escena: un parto difícil", en: **El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y postmodernismo**. La Habana, Colección Criterios, UNEAC, Casa de las Américas, Embajada de Francia en Cuba, 1994. pág.73-89.

Pavis, Patrice. **El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza y cine**. Barcelona, Ed. Paidós, 2000. Cap. 5. "El texto puesto y emitido en escena", pp.201-213.

Pavis, Patrice: **Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología**. Barcelona, Editorial Paidós, 1998. Definiciones de: "Texto dramático" (pp.470-472), "Texto espectacular" (p.472), "Texto principal, texto-secundario" (p.473), "Puesta en escena" (pp.362-368), "Diálogo" (pp.125-128), "Monólogo" (pp.297-299).

Villegas, Juan: **Nueva interpretación y análisis del texto dramático**. Ottawa, Girol Books, 1991. Cap. 1 "El texto dramático", pp. 5-23.

UNIDAD 2. ANÁLISIS DEL TEXTO DRAMÁTICO

El texto dramático y su construcción. Modelos de análisis de la obra dramática: el esquema actancial. División secuencial. Microsecuencias y macrosecuencias (apertura, desarrollo y cierre).

Obras dramáticas:

Romeo y Julieta y **Hamlet** de William Shakespeare.

Bibliografía básica:

Villegas, Juan: **Nueva interpretación y análisis del texto dramático**. Ottawa, Girol Books, 1991. Cap. 2 "La construcción dramática", pp. 25-56.

Ubersfeld, Anne: **Semiótica del teatro**, Madrid, Cátedra, 1989. Cap.II "Modelo actancial en el teatro", pp.42-84.

Pavis, Patrice: **Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología**. Barcelona, Editorial Paidós, 1998. Definición de "Modelo Actancial", pág. 28-31.

UNIDAD 3. PUESTA EN ESCENA

Análisis semiótico de la puesta en escena. Los distintos sistemas de signos que intervienen en la representación: el espacio, la escenografía, los objetos, la iluminación, el vestuario, la música y la actuación. Su funcionamiento icónico, indicial o simbólico. Tipologías de puestas en escena.

Obras teatrales: Se trabajarán un mínimo de dos puestas en escena a designar entre las representaciones teatrales que se estén realizando durante el cuatrimestre, además de la puesta de **Romeo y Julieta** citada en la unidad 1.

Bibliografía básica:

De Toro, Fernando: **Semiótica del Teatro**, Buenos Aires, Editorial Galerna, 1987. Capítulo III, "La semiosis teatral" (También en **Gestos 4**, noviembre 1987).

Kowzan, Tadeusz: "El signo en el teatro. Introducción a la Semiología del arte del espectáculo", en **El teatro y su crisis actual**. Documentos. Caracas, Monte Avila Editores, 1992, pág.25-51.

Pavis, Patrice: **Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología**. Barcelona, Editorial Paidós, 1998. Definiciones de: "Espacio lúdico" (pp.174-175), "Espacio teatral" (pp.175-176), "Escenografía" (pp.164-167) "Dispositivo escénico" (p.140), "Iluminación" (pp.242-243), "Vestuario" (pp.506-508), "Objeto"(pp.315-317)", "Música escénica"(pp.306-307).

Pavis, Pavice. **El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza y cine**. Barcelona, Ed. Paidós, 2000. 2da. Parte. Cap. 2.2. "La música" (pp.150-153); Cap. 3. 1 "La experiencia espacial" (pp.157-163) y Cap. 4. "Los otros elementos materiales de la representación" (pp. 177-200).

Ubersfeld, Anne: **La escuela del espectador**. Madrid, Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España (1997). Serie Teoría y práctica del teatro N°12. Cap. IV. "El trabajo del comediante".

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

La evaluación del alumno surgirá de la participación en clase y de la aprobación de los parciales e informes. Se evaluará la comprensión y la utilización del lenguaje cinematográfico y teatral, la capacidad relacional y creativa del alumno.

Régimen de promoción:

Se reconocen dos categorías:

a) *Regulares:*

*80% de asistencia a las clases de trabajos prácticos.

*Aprobación de *dos parciales* (uno de cine y uno de teatro) sobre el programa de teóricos y prácticos.

*Presentación y aprobación de *dos informes* (uno para cine y uno para teatro).

*Aprobación del *examen final oral* sobre el programa de teóricos y prácticos.

b) *Libres:*

*Aquellos alumnos que por inasistencias o desaprobación de parciales e informes de trabajos prácticos pierdan la condición de regulares y decidan rendir como alumnos libres, deberán aprobar el *examen final* que consistirá en una *evaluación escrita y oral*. Se requiere que el alumno realice una consulta con los miembros de la cátedra para recibir la orientación correspondiente.

Horarios de consulta:

Los profesores de teóricos y de prácticos fijarán horarios semanales de consulta, a los cuales podrán concurrir los alumnos regulares y libres.

PROF. EMILIA A. MELON