UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE BELLAS ARTES

Departamento de Música
Carrera Música Popular

Cátedra:

Puesta en Escena 2017

Prof. Paula Sigismondo

Prof. Marcelo Demarchi

Adscriptos: Ana Longobucco

 Maximiliano Bozic

Propuesta Metodológica

1) Fundamentación

La asignatura Puesta en Escena se localiza en el 4º año de la carrera Lic. y/o Prof. en Música: orientación Música Popular. Su régimen es cuatrimestral con una carga horaria de 3 horas. Este espacio curricular encuentra su antecedente en Trabajo corporal en donde los estudiantes trabajarán el registro consciente de las posibilidades del cuerpo en movimiento.

La incorporación de la Puesta en Escena como campo de conocimiento en la formación profesional de músicos no tiene referencia en las carreras de grado en nuestro país. Su inscripción en el Plan de estudios resulta un aporte considerable a la profesionalización de los estudiantes.

La acepción más difundida de la puesta en escena puede ser tomada desde diversos puntos. Una de las más visitadas es la que se utiliza en la producción imágenes en movimiento mediadas por una cámara, la cual puede ser parte de la dirección de arte. El recorte que se propone aquí atenderá a la construcción de la puesta en escena para espectáculos de música popular en vivo.

Entre los saberes que debe aprender un estudiante de esta disciplina en la actualidad se encuentran: componer un cuerpo poético mediante acciones dramáticas, construir el espacio y el tiempo ficcional y lograr que la exposición no inhiba su interpretación. Muy por el contrario, esta exposición ante el público debe potenciarla para completar la obra.

El espacio curricular de la asignatura formula un trayecto de vinculación entre la conceptualización y la construcción de puestas en escena de espectáculos de música popular. De este modo, se propone un trabajo de producción en donde se articulen problemáticas vinculadas a lo escénico y se propenda a la construcción de un espectáculo de ficción que no se fragmente canción a canción sino que conserve la idea de totalidad.

Se propiciará la búsqueda de materiales escénicos a partir de operaciones y procedimientos formales que diversifiquen y profundicen los recursos disciplinares con los que cuentan los estudiantes y profesionalicen sus presentaciones en vivo.

El siglo XX trajo consigo una gran cantidad de recursos tecnológicos que transformaron, entre otras disciplinas, a la Música. Las tecnologías que permiten la grabación y reproducción de sonido han impactado fuertemente en la producción musical tanto en lo vinculado a su forma como en su ejecución y escucha. Hasta finales del siglo XIX, la música era un arte al que se podía acceder en una sala de conciertos, en una fiesta, o en el hogar por medio de algún instrumento que alguien supiera ejecutar. En la actualidad, está presente -a través de diversos medios- en forma cotidiana y, la música en vivo se ha convertido en una experiencia extracotidiana. El acto de tocar (y escuchar) música en vivo tiene un valorque lo convierte en un fenómeno distinto al de la escucha casera. La música en vivo se plantea hoy en términos audiovisuales y debe considerarse como un arte espectacular.

Desde esta perspectiva, se define a la puesta en escena como un **acontecimiento,** es decir como una relación entre la escena y el público a través de la producción poética.

 Dice el Director y Dramaturgo teatral Rubén Szuchmacher:

La puesta en escena es el objeto resultante que deviene del conjunto de acciones llevadas a cabo para realizar un espectáculo. Un objeto lábil, en constante cambio, pero un objeto al fin, producido por muchas personas: desde los actores hasta los técnicos, desde el escenógrafo hasta la gente de mantenimiento de una sala, desde el autor hasta el boletero. Todos, desde su lugar en la producción, son partícipes responsables en la puesta en escena de un espectáculo.[[1]](#footnote-1)

Uno de los conceptos en los que se ahonda en la cursada regular, y que permite conceptualizar el impacto que genera la presentación en vivo en la propia forma de la obra, es el de *convivio* desarrollado por Jorge Dubatti. Se puede decir entonces que el convivio se produce en la relación entre dos o más cuerpos en presencia que están convocados a una tarea o interés común. “Conjunción de presencia e intercambio humano directo, sin intermediaciones que posibiliten la ausencia de los cuerpos”.[[2]](#footnote-2) En el caso de un convivio artístico, esta tarea tendrá, por un lado un tipo específico de trabajo humano y, por el otro –fundamentalmente-, la producción de un universo ficcional.

Es posible nombrar algunas cualidades que dan forma a la obra en convivio: su irreproductibilidad, la corporalidad, la mirada del público, la acción como constructora del espacio y el tiempo, su ritualidad.

A partir de estas caracterizaciones se ordena el trabajo que, en complejidad creciente, configurará consignas de producción que se resuelven en el momento de la clase o que se profundizan en ensayos por fuera de ella.

Otro de los conceptos sobre los que se articula la propuesta es el de acción dramática. Raúl Serrano la explica como toda conducta tendiente hacia un fin determinado, transformadora, aquí y ahora (Serrano, 2011). De esta definición pueden desprenderse algunas consideraciones que ponen en crisis usos y costumbres naturalizadas en las prácticas escénicas de los estudiantes.

La construcción de la puesta en escena de un espectáculo musical no es únicamente la ejecución en vivo de un compendio de canciones sino que requiere de una selección de materiales que ya no son sólo musicales tales como la producción de imágenes visuales, corporales y una hipótesis de trabajo que sintetice esos componentes conformando una totalidad. Pero, cómo pensar esta totalidad como una gran ficción capaz de proponer al espectador sumergirse en este universo metafórico que le brinda la obra.

Es muy habitual en un recital presenciar el modo en el que los músicos arreglan los cables, prueban las guitarras, se olvidan del orden de las canciones, comentan con sus compañeros, se rascan la cabeza, se golpean con un trasto, o prueban sonido. La naturalización de estos comportamientos ha generado una suerte de estética propia que ya forma parte de aquello que el público espera ver. La pregunta aquí es cómo construir un ente poético que no fragmente esa idea de estar inmerso en el interior de la obra. Aquí proponemos entonces la diferenciación entre un movimiento y una acción dramática. En este punto se trabaja particularmente.

Metodología propuesta para la enseñanza

La metodología propuesta para esta asignatura consta de una parte expositiva en donde se presentarán los núcleos temáticos, se explicitará la bibliografía a investigar durante la unidad y se desplegará la consigna de producción. Otra parte, se ocupará de la construcción de una puesta en escena musical en el aula y los ensayos por fuera del espacio de la clase.

La labor durante el cuatrimestre estará estructurada en función de un trabajo final que consistirá en la exposición de un espectáculo musical en el cual participen todos los integrantes del grupo.

Para la consecución de la muestra se pedirá a los estudiantes que conformen grupos de entre 3 y 5 integrantes- el número de miembros estará sujeto a la cantidad total de alumnos- para la realización de tres obras musicales en formato canción.

Estas canciones funcionarán en la totalidad de la muestra como un “módulo” que debe tener coherencia interna. Estas cuestiones se aclaran al principio de la cursada pero se trabajan a lo largo todo el desarrollo de la misma.

Durante las clases siguientes a la presentación de la unidad, se brindarán consignas de producción instantánea, con el total de la cursada, en las que se retomarán rutinas de preparación que han sido aprendidas en la materia Trabajo corporal y se reconfigurarán en función de las necesidades de la producción escénica. Además, se analizarán casos de recitales de música popular latinoamericana en su registro fílmico.

En otro momento, se les solicitará a los grupos que muestren sus avances a los docentes y a los compañeros. Se pedirá que realicen devoluciones al trabajo utilizando vocabulario específico y poniendo en relación la producción con los textos abordados en las clases. Al finalizar los docentes harán una síntesis de las propuestas de a los pares y sus vinculaciones con la bibliografía a la vez que corregirán la propuesta siendo muy claros en lo que deberán reconfigurar para el próximo encuentro.

Esta propuesta aborda la producción de una obra grupal durante el transcurso de un cuatrimestre en complejidad creciente. Se pretende comenzar con la desnaturalización de su propia práctica y la pregunta por la ampliación de sus recursos escénicos.

Cada contenido va a estar en relación directa con el objeto de la producción y pondrá al grupo a tomar decisiones formales vinculadas a una hipótesis de trabajo.

La puesta en cuestión de la selección de espacios, formatos, vestuario, iluminación, objetos escenográficos, acciones, disposición escénica, etcétera será un trabajo sostenido durante todo el ciclo.

En las últimas clases se establecerá el montaje de módulos a partir de diversos criterios de organización de los materiales

Objetivos Generales

* Establecer rutinas de preparación corporal y vocal para el abordaje del trabajo escénico.
* Brindar conceptualizaciones para la comprensión de los componentes de la escena, tanto como herramienta para la apropiación y estructuración del trabajo, como instrumento de análisis de la producción realizada.
* Generar instancias de discusión y reflexión sobre las decisiones estéticas que incluyen estereotipos en la escena musical.
* Fundamentar, a partir de conceptos específicos de la disciplina, las estrategias para evaluar y corregir las producciones propias y del grupo de pares.
* Brindar herramientas para resolver la puesta en escena de un espectáculo musical.
* Transitar e incorporar recursos para el abordaje de la representación en vivo.

Contenidos

Unidad 1: *La Puesta en escena de la música en vivo*

La puesta en escena. Definición. La música en escena y sus características: La idea de totalidad y los niveles de ficción.

La teatralidad. La mirada en escena.

El convivio artístico. La presencia, lo efímero y la ritualidad.

Bibliografía

Dubatti, Jorge: Filosofia del teatro I: convivio, experiencia, subjetividad, Buenos Aires, Atuel, 2007.

Pavis, Patrice: *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética. Semiología*, Paidós Comunicación, Barcelona, 2004.

Pavis, Patrice: *El análisis de los espectáculos*. *Teatro, mimo, danza, cine*, Paidós Comunicación, Barcelona, 2000.

Sigismondo, Paula: La música en escena: La idea de totalidad, los niveles de ficción y la tensión entre la tradición y la contemporaneidad, en: <https://puestaenescenafba.wordpress.com/bibliografia/>

Szumacher, Rubén: Lo incapturable. Puesta en escena y dirección teatral, Montena, Buenos Aires, 2015.

Unidad 2: *El cuerpo en el espacio escénico*

El cuerpo poético. La construcción de la presencia en escena. Producción de materiales corporales. El cuerpo y los objetos.

El sujeto de la acción. La categoría de actuante.

Acción dramática.

Tipos. Acción ejecutada, acción reprimida, acción sublimada.

Acción Vs. Movimiento. Silencio corporal.

Bibliografía

Barba, E. y Savarese, N.: *Anatomía del Actor*, Edición Edar Ceballos, México, 1988.

Brook, Peter: *Provocaciones,* Editorial Fausto, Buenos Aires,1992.

Carreri, Roberta: *Rastros. Training e historia de una actriz del Odin Teatret*, Artezblai, Madrid, 2011.

Dubatti, Jorge: *Filosofía del teatro II*, Atuel, Buenos Aires, 2010.

Serrano, Raúl: *Nuevas Tesis sobre Stanislavski*, Escenología, Buenos Aires, 2011.

Unidad 3: *La construcción del espacio ficcional*

El espacio físico y el espacio de ficción. La mirada del actuante como constructor de espacialidades y niveles de ficción.

La disposición escénica. Diversos formatos de la escena.

La ubicación del público: escala, el emplazamiento y el punto de vista.

Bibliografía

Piñero, Carlos: *Dirección y Espacio*, Pueblo y Educación, Buenos Aires, 1984.

Grotowsky, Jerzy: Hacia un teatro pobre, Madrid, Siglo XXI editores, 2009.

Brook, Peter: *El espacio vacío*, Ediciones Península, Barcelona, 2003.

 Javier, Francisco: *El espacio escénico como sistema significante*. Buenos Aires, Leviatán, 1998.

Bogart Anne: *Los puntos de vista escénicos*, Madrid, Asociación Española de directores de escena, 2009.

Unidad 4: *Diseño de recital*

Análisis de puestas musicales. El espectador hipotético

Herramientas básicas de actuación, coreografía, vestuario y maquillaje, iluminación y escenografía.

Los instrumentos como objetos escénicos.

Vínculos entre música, escena y producción de sentido.

Diseño de recital: Selección y disposición temporal del repertorio.

Bibliografía

Barba, Eugenio: *Mas allá de las islas*, México, Grupo Editorial Caseta,1986.

Pacheco, Carlos: *Teatro Latinoamericano*, Buenos Aires, Eudeba, 1988.

Pacheco, Carlos: *Teatro Argentino y Rioplatense*, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

Ceballos, Edgar (Comp.): *Principios de dirección escénica*, México, Escenología,1992.

Pavis, Patrice: *El análisis de los espectáculos*. *Teatro, mimo, danza, cine*, Barcelona, Paidós Comunicación, 2000.

Rowek, Federico(Comp.): *Introducción Técnica a los elementos de iluminación escénica,* Buenos Aires, Teatro Nacional Cervantes, 1994.

1. **Evaluación**

Criterios de Evaluación

Los contenidos serán abordados en forma teórico-práctica. Se trabajará grupalmente, sobre canciones de música popular seleccionadas por los alumnos relacionando, paralelamente, la investigación y producción artística. El abordaje del repertorio tomará dos aspectos fundamentales: por un lado, se atenderán aspectos más orientado hacia lo individual: la interpretación escénica de la letra, el trabajo corporal y la presencia escénica y, por el otro, los que atañen a la organización escénica del propio espectáculo y su producción.

En cuanto a los contenidos expuestos anteriormente debemos aclarar que están organizados en base a núcleos de trabajo, que interactúan unos con otros constantemente, estimulando una producción constante, que en la medida en que se desarrollan los contenidos se complejizarán las producciones.

Los criterios de evaluación para la acreditación de saberes serán:

* la incorporación de nuevos materiales y componentes a las producciones musicales en ejecutadas en vivo;
* la identificación y organización de criterios compositivos y procedimientos propios de la escena en espectáculos musicales;

* el desarrollo de las propuestas, su complejización y flexibilidad en la inclusión de los nuevos aprendizajes;
* el cambio producido desde los conocimientos previos hasta las nuevas conceptualizaciones, en relación con el cuerpo y la voz en escena, el trabajo con los objetos, la utilización de los componentes del lenguaje y la construcción del cuerpo poético con organicidad;
* la utilización del lenguaje verbal para la puesta en acto de los aprendizajes;
* el cumplimiento de las pautas de trabajo y del rol ejercido en el grupo;
* el desempeño activo y autónomo en la producción y análisis de los trabajos requeridos.

Acreditación

Para aprobar la materia es necesario tener:

- el 80% de asistencia.

- la totalidad de los trabajos de producción aprobados.

- la aprobación de un trabajo final de producción del acontecimiento espectacular.

- la aprobación de un coloquio final o un trabajo escrito en donde se vinculen los textos con ejemplos que puedan aportar.

 Momentos e Instrumentos de evaluación:

 En el período de duración del cuatrimestre se pautarán tres momentos de evaluación que corresponderán a la presentación definitiva de cada una de las canciones que conformen el módulo grupal del recital. La misma deberá estar acompañada de un ejemplo en registro fílmico de una canción exhibida en un concierto o recital de un grupo consagrado o incipiente. Este ejemplo, utilizado como caso, deberá contener en sus decisiones escénicas algunas de las problemáticas trabajadas en clase o servir como disparador para el desarrollo del trabajo. Además, los estudiantes deberán explicitarlas y vincularlas con algunos de los conceptos enunciados en los textos teóricos abordados.

La evaluación final estará conformada por dos modalidades. Una de producción en donde tienen que presentar su propuesta en la muestra final y otra de índole conceptual que se podrá realizar de manera oral o escrita.

 La muestra será organizada por el grupo con la asistencia del equipo docente. Se les pedirá que armen la difusión, organicen el registro fílmico y fotográfico, consensuen el orden de los temas y garanticen la presencia de público.

La fecha y horario de la muestra se establece el 1º día de cursada para garantizar que todos los estudiantes puedan concurrir ya que se propone como una práctica escénica en días y horarios habituales para un recital de estas características.

Para la instancia conceptual se ofrecen dos posibilidades a elección del estudiante. Un coloquio en donde exponga en profundidad un tema de los presentados en clase tomando como ejemplo base su elaboración y la de sus compañeros.

Por otro lado, pueden optar por un trabajo escrito a partir de dos consignas:

1. Seleccionar un registro fílmico de una canción en un espectáculo de música popular en vivo. Analizar la obra utilizando como guía los textos trabajados en clase.

Deberá tener en cuenta la construcción espacial, los niveles de ficción, la escala, la propuesta escénica, la utilización del vestuario y la iluminación, la distancia y la disposición del público, cual es la relación con las decisiones musicales que se han tomado para ese arreglo.

La extensión del texto debe ser entre tres y ocho páginas.

1. Seleccionar un núcleo temático de los trabajados durante la cursada y realizar una hipótesis que sea abonada a partir de casos aportados en registro fílmico de una canción en un espectáculo de música popular en vivo. Se debe explicitar allí que aspectos de ese material contribuyen a reafirmar esa premisa, que categorías de análisis se construyeron para ello, cual es la formulación de los conceptos que se emplean, etc.

La extensión del texto debe ser entre tres y ocho páginas.

La propuesta de este texto se irá corrigiendo desde el inicio de la cursada en la entrega de las instancias parciales.

1. Szumacher, Rubén: *Lo incapturable. Puesta en escena y dirección teatral*, Montena, Buenos Aires, 2015. pag 5-6 [↑](#footnote-ref-1)
2. Dubatti, Jorge: *Filosofia del teatro I: convivio, experiencia, subjetividad, Buenos Aires*, Atuel, 2007.pag. 47. [↑](#footnote-ref-2)