

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.- E.S.B.A. 2018.-

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN (Primer Cuatrimestre)

ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES "MANUEL BELGRANO"

DEPARTAMENTO DE ARTE DRAMÁTICO.-

PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA ASIGNATURA : "HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA" .- CORRESPONDIENTE A LOS PLANES DE ESTUDIO 412/458.-

PROFESOR INTERINO: LIC. CLAUDIO GABRIEL CASTRO.-

TURNO : VESPERTINO – 3º AÑO –

FORMATO CURRICULAR : MATERIA.-

FUNDAMENTACIÓN.-

La asignatura anual HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA (ESPECIFICAMENTE TEATRAL) corresponde al Plan de Estudios Nº 412/ y el Plan de Estudios Nº 458 del Profesorado Superior de la Escuela de Bellas Artes, asignatura con carga horaria de 3 (tres) horas cátedra, turno noche y de dictado anual.-

En esta asignatura se pretende que los estudiantes puedan relacionar desde el plano teórico la relación entre la historia, el arte teatral, la formación del actor y las principales escuelas y métodos de enseñanza.-

Como en otros campos del saber y del hacer, también en el teatro se han desarrollado procesos formativos, como parte de la educación integral del sujeto, a través de la cualificación de los profesionales de su campo de expresión específicamente teatral. En ambos casos, es fundamental reconstruir las historias de esas actividades educativas; tarea compleja que necesita de una propuesta previa de sistematización, con el objetivo de determinar el campo y sus ámbitos de estudio.

Es prioritario delimitar dicho "campo" realizando un trabajo de genealogía, de búsqueda de los contenidos específicos de la educación teatral, relacionando con otros tipos de educación artística y reconstruyendo el carácter efímero de la enseñanza entre un sujeto que enseña y otro que aprende desde una escena ficticia .

Hay una correlación directa entre esta asignatura y la historia del teatro , la cual servirá como orientación, permitiendo relacionar y diferenciar desde el plano teórico e indagando el momento en el cual el actor comienza con una actividad profesional en concordancia con el “maestro”.

El teatro es praxis, debe ser pensado desde y a través de la práctica de los artistas, de los directores y dilucidar las consecuencias de dicha praxis para la formación del sujeto-actor en un contexto de formación educativo.-

Reconstruir esa praxis es el fundamento y el sustrato de esta asignatura.-

OBJETIVOS:

- Referenciar en que momento comienza la actividad profesional del actor y la práctica de su enseñanza.-
- Construir un campo de estudio específico , en donde, la educación teatral pueda ser comprendida desde la dimensión histórica, diferenciándola de otros tipos de “educación” artísticas.-
- Entender como ha sido la construcción de un “método” de educación teatral teniendo en cuenta la conformación de determinado sujeto-actor.-
- Relacionar cada período histórico con las distintas corrientes y escuelas teatrales.-

CONTENIDOS:

UNIDAD 1 - EDAD ANTIGUA .

El teatro en las civilizaciones Clásicas. Grecia y Roma – El papel de las fiestas – Origen de la educación clásica – Homero y el rol del maestro – El actor del teatro griego – Tesis – El actor en la Tragedia y el Drama Satírico – Los primeros actores profesionales y los concursos –

Roma y la sociedad romana – Introducción del teatro en la República Romana – La comedia latina – Los comediantes – La profesión del actor:juglares, mimos , histriones.-

El papel del “Estado” en ambas civilizaciones y quién enseña .-

UNIDAD 2 - EDAD MEDIA (TEMPRANA) .

Los mil años de la Edad Media - El Drama Litúrgico – Los monasterios y la actividad cultural – El estatuto del actor y del teatro de la Edad Media – Las ceremonias simbólicas – La liturgia y los ciclos festivos – El papel actoral de los monaguillos -

UNIDAD 3 - EDAD MEDIA (ALTA) .

El acta fundacional de la profesión teatral : el Carnaval – El público actor – Las compañías fraternales – El período de Cuaresma – Las actrices y la incorporación de las mujerea al teatro –

El Teatro Isabellino – Shakespeare – el actor “isabellino” y la construcción del objeto

El origen de la burguesía y el teatro desde el “Mercader de Venecia”-

UNIDAD 4 – EDAD MODERNA .

¿Qué fue la Modernidad? – El sujeto de la modernidad – El siglo de Oro – Teatro Barroco: Lope de Vega – La tragicomedia y los maestros del teatro – El actor comediante y su formación – El Clasismo francés – El teatro de Moliere – El actor de Moliere y su formación.-

UNIDAD 5 – EDAD CONTEMPORÁNEA .

Teatro Tradicional y Teatro Contemporáneo – Brecht y el teatro épico – sus técnicas actorales – Lo dialéctico y lo didáctico – Artaud y el cuerpo del actor –Ionesco – Ibsen-

El teatro de los anarquistas –

UNIDAD 6 – EL TEATRO DE VANGUARDIA .

Stanislavski, su método – El taller de actores y la actuación realista – Lee Strasberg, el actor frente a sí mismo – Actuar a través de un método.-

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA SUGERIDA –

- *“Apuntes sobre la historia del teatro occidental”* Tomo 1 y Tomo 2 , Perinelli, Roberto, Colección Historia Teatral , Instituto Nacional del Teatro , Buenos Aires 2011.-
- *“Historia del actor I”*, Dubatti, Jorge (compilador), Colihue Teatro, Buenos Aires 2014.-
- *“Historia del Actor II – Del Ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor”*, Dubatti, Jorge, Colihue Teatro, Buenos Aires, 2009.-
- *“Historia de la educación en la antigüedad”*, Henri-Irene Marrou, EUDEBA,, Buenos Aires, 1965.-

- *"El Teatro Moderno"*, Rest, Jaime , Enciclopedia Literaria, CEAL, Buenos Aires, 1967 .-
- *"Poética"*, Aristóteles , Ediciones Libertador, Buenos Aires, 1998.-
- *"El Teatro y su doble"* Artaud, Antonin,1949 , versión digital,
- *"Lógica del sentido"*, Deleuze, Gilles, Paidós, Barcelona, 2012.-
- *"Historia social de la Literatura y el Arte I,II,III"*, Hauser, Arnold,
- *"Cancha con niebla"*, Bartis, Ricardo, Ed.Atuel Teatro perdido, Buenos Aires.-
- *"Historia básica del arte escénico"*, Oliva , César, versión digital.-
- *"Variaciones sobre la historia del arte"*, Gombrich, Ernest, IDEAS EDHASA, Buenos Aires, 2015.-
- *"El arte en la historia"*, Kemp, Martin, El cuarto de las maravillas, Madrid ,2015.-
- *"Calderón de la Barca"*, Dalmasso, Osvaldo, CEAL ,
- *"La educación teatral: nuevos caminos en la historia de la educación"*, Vieites, Manuel , edición digital.-
- *"Henrik Ibsen y las estructuras del drama moderno"*, Dubatti, Jorge (compilador), Colihue Teatro, Buenos Aires.-

CONDICIONES DE APROBACIÓN Y EVALUACIÓN.

a) APROBACIÓN DEL CURSADO.-

- Obtener el 60% de asistencia a las clases programadas.
- Aprobar las instancias acreditables con un mínimo de 4 (cuatro) en 1ª instancia o en su recuperatorio .-
- Si obtiene una calificación menor a 4 (cuatro) , recursa o rinde libre.-

La acreditación del espacio curricular con estas condiciones es por examen final.-

b) SI DURANTE EL CURSADO SE DAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS :

- Tener 75 % de asistencia.-
- Aprobar con un mínimo de 7 (siete) las instancias acreditables en primera instancia o en el recuperatorio.-
- Si entrega y aprueba en tiempo los trabajos prácticos.-

El alumno NO rinde evaluación integradora final y PROMOCIONA .-

c) SI EL ESTUDIANTE NO ALCANZA EL 75% DE ASISTENCIA EN EL CURSADO, Y

- Obtiene el 50 % o más de asistencia y las restantes inasistencias están debidamente certificadas accede a una RECUPERACION INTEGRADORA siempre que tenga aprobada todos los trabajos prácticos, debiendo aprobar con una nota mínima de 7 (siete) para mantener la promoción.

- Si obtiene entre 4 (cuatro), 5 (cinco) y 6 (seis) accede a examen FINAL.

- Si obtiene menos de 4(cuatro) RECURSA O RINDE LIBRE.-

- OBSERVACIONES SOBRE LA ASISTENCIA: -menos del 50 % RECURSA.

- si no justifica la ausencia con certificados debidamente acreditados, pierde la instancia y pasa directamente a RECUPERATORIO.-

- si presenta certificados no pierda esta instancia.

- en la promoción con la presentación de 2 (dos) certificados médicos contiguos pierde la instancia acreditable.-

2) ACREDITACION DEL ESPACIO CURRICULAR.

2 formas, por PROMOCION O EXAMEN FINAL.-

a)EXAMEN FINAL REGULAR, el estudiante podrá acreditar el espacio final cuando :

- en la acreditación por promoción en el recuperatorio integrador obtenga una calificación entre 4 (cuatro) y 6 (seis).

- desapruebe o ausente en la evaluación integradora final.

b) EXAMEN FINAL LIBRE, podrá acceder al final libre cuando:

- en los espacios curriculares de Formación general se haya inscripto al inicio del ciclo lectivo como alumno libre.

- aprobando el cursado y tenga en la recuperación integradora una calificación menor a 4 (cuatro).-

(a cada instancia acreditable le corresponde su recuperatorio).-

PLANIFICACIÓN DEL PRIMER CUATRIMESTRE .-

- Clase Nº 1 .- Presentación – Acuerdos institucionales – Períodos históricos .

¿Qué se entiende por educación? ¿quiénes educan? – Orígenes del teatro.-

Clase Nº 2 : Los griegos – Educación homérica – El amor griego por la educación – diferentes formas de educación – Los mitos y su importancia.-

Clase Nº3 : feriado por Semana Santa.-

Clase Nº 4 :De los mitos a las fiestas dionisiacas – Importancia de lo “festivo” – Principios incipientes del papel del actor – Financiamiento de lo festivo.- El estado griego .-

Clase Nº 5 .-La tragedia griega –primeros actores profesionales . distintos roles y papeles – los concursos .-

Clase Nº 6 : La Sociedad Romana- La comedia latina y los comediantes –

Los actores : juglares, mimos , histriones –

Clase Nº 7 : El legado de ambas culturas – diferencias e influencias a tener en cuenta para los próximos teatralidades.-

Clase Nº 8 : Repaso de todos los temas vistos en clase- para la preparación del primer parcial áulico.-

Clase Nº 9 : PRIMER PARCIAL AULICO.-

Clase Nº 10 – Devolución de parciales –La Edad Media.- La influencia de la religión en el teatro –Los monasterios – Las ceremonias .-

Clase Nº11 : recuperatorios y aplazos – Las liturgias y los ciclos festivos.-

Las actuaciones de los monaguillos.-

Clase Nº 12 : El Carnaval – Las compañías teatrales – El público actor.-

Clase Nº 14 : las mujeres en el teatro.- Surgimiento de las “actrices”

Clase Nº 15 : Fin de cuatrimestre. Consignas para un TP a realizar durante el receso.- .-

Lic. Claudio Gabriel Castro.-

Profesor interino "Historia de la Educación Artística".-