

DIPLOMATURA EN PRODUCCIÓN CIRCENSE: CUERPO Y CONTEMPORANEIDAD.

Con la apuesta de aportar a la estructuración de un plan pedagógico en la formación inicial y continua de quienes aspiran a alcanzar un grado de desarrollo profesional y conocimiento base a nivel acrobático, interpretativo y de las relaciones bidireccionales que se retroalimentan entre el Circo y cada una de las artes y/o saberes que lo enriquecen, damos inicio a la Diplomatura en Producción Circense: Cuerpo y Contemporaneidad, cohorte 2022.

Abordando el contenido en sus dimensiones creativa, técnica y compositiva, nos proponemos contribuir a compartir con los/as estudiantes este patrimonio de la cultura corporal de la humanidad entendida como un saber cultural tradicional, sin reducirlo a un conjunto de técnicas utilitarias al desarrollo de las capacidades del cuerpo, y así, poner en juego una experiencia estética a partir de un trabajo desde lo sensible, los sentidos, lo plástico.

OBJETIVOS

La **Diplomatura en Producción Circense: Cuerpo y Contemporaneidad** se propone ofrecer herramientas e instrumentos que permitan a los intérpretes profesionales desarrollar una capacidad de reflexión e investigación en la producción y representación de su arte, en diálogo con las otras manifestaciones escénicas, valores estéticos, el compromiso con la problemática de su comunidad, la disposición al trabajo grupal y la dimensión ética de su praxis.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Propiciar la adquisición de conocimientos para desarrollar las capacidades y destrezas necesarias para desenvolverse en disciplinas tanto aéreas como de piso con todos sus componentes escénicos.

- Propender al desarrollo de las capacidades propias de la dramaturgia escénica, comprendiendo la ideación, dirección, interpretación y realización de una obra circense.
- Brindar una aproximación global sobre la formación corporal entendiendo el desarrollo de las capacidades como habilitante de aprendizajes y cuidado del cuerpo frente a un trabajo exigente.
- Brindar herramientas para la gestión de las diversas instancias de la creación y realización escénica trabajando en forma asociada.
- Estimular las condiciones que permitan pensar ampliamente sobre los recursos expresivos y los diversos lenguajes de las artes vinculadas con el espectáculo.
- Propiciar recursos para reflexionar, explorar e investigar en artes acrobáticas y las variantes de su interpretación, así como técnicas, lenguajes y habilidades propias de su arte y la interpretación del mismo.

CONTENIDO

Módulo introductorio

Docente a cargo: **Camila Losada**

Licenciada y Profesora en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente se desempeña como Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con el proyecto “Cuando la protesta se hace performance: prácticas circenses juveniles en los activismos feministas del Área Metropolitana de Buenos Aires”. Es doctoranda en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y parte del equipo docente del seminario de grado del Equipo de Antropología del Cuerpo y de la Performance (FFyL-UBA). Sus investigaciones giran en torno a la preocupación por los vínculos entre performance, género y sexualidad, corporalidad y activismos feministas en colectivas de artistas jóvenes cirqueros de Buenos Aires, Argentina. Ha ganado la beca estímulo CIN para la elaboración de su tesis de licenciatura y la beca Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación con el proyecto “Mujeres del circo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina. La vida de carpa entre la libertad y la resistencia”. Se ha formado en acrobacia aérea en la Escuela de Circo Criollo.

Docente a cargo: **Fernando Ávila**

Titiritero, actor, dramaturgo, realizador y director. Es egresado de la diplomatura en Teatro de Títeres y Objetos de la UNSAM. Ha cursado estudios en Teatro de Títeres en la Escuela Títeres en la Escuela Provincial de Títeres Alicia Murphy (Neuquén). Fundó el teatro de Tersites en el año 2008 y ha sido partícipe de las obras El circo de los mendicantes, El mirlo bolichecheno canta hasta quedar afónico y Un sillón verde, entre otras. Es parte de la compañía Inútil, donde ha dirigido y escrito Una trinchera (y se escuchan risas) y La fatiga de los materiales. Ha trabajado coordinando el taller de títeres del Hospital Dra. Tobar García, el taller Mecánica de los objetos en el Centro de Régimen Cerrado Manuel Belgrano, estado a cargo de la cátedra de teatro de títeres y objetos de la escuela de teatro Político del Teatro Popular La Otra Cosa y dictado talleres y seminarios en varias provincias del país.

Introducción a las artes circenses. ¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo son los cuerpos en el circo? ¿Qué es un proceso creativo? ¿Qué es lo que hace escénicos a los cuerpos circenses? ¿Para qué se muestra un truco? ¿Cómo integramos la lógica del riesgo y del asombro en el circo para construir un relato? ¿Qué diferencias hay entre los cuerpos circenses durante el entrenamiento y en la escena? ¿Cómo ponemos el cuerpo, sus límites y sus posibilidades al servicio de un relato que excede la destreza que se muestra para generar un nuevo sentido? ¿Por qué decimos circo contemporáneo? ¿Por qué decimos circo tradicional? ¿Cómo son los cuerpos de esos modos de hacer circo? ¿Cómo creen que cambiaron a lo largo de la historia los cuerpos circenses?

Módulo I: Entrenamiento Acrobático

Docente a cargo: **J. Adan V. Kloster**

Curso de Extensión en Gestión de Emprendimientos Creativos y Culturales en la facultad de Economía de la UNC. Ex-Secretario de la Asociación Cordobesa de Acrobacias Aéreas - A.C.C.A.T MAT 232. Miembro fundador en año 2018 - entidad sin ánimo de lucro, legalmente constituida a través de la cual se reconoce a las acrobacias como DEPORTE FEDERADO gracias a la Confederación de deportes de la Córdoba y la Federación Córdoba X Tierra. A Través de la Asociación lleva a cabo Torneos Nacionales e Internacionales, se avalan programas de formación para instructores, se coordinan tareas de regularización de torneos en la provincia. Se especializa como Acrobata profesional participando en torneos nacionales e internacionales como jurado (México, Argentina) y atleta (Chile, México, Argentina, Italia). Participa como profesor de cursos y talleres de acrobacias en toda Argentina y México. Se forma en Crea FabLab como Diseñador Paramétrico a través de numerosos cursos e instalaciones dictadas y concretadas con otros profesionales. Además profundiza durante el mismo periodo trabajos con empresas y proyectos que mezclan Arte y Tecnología concretando Instalaciones Paramétricas en diferentes puntos de la ciudad de Córdoba y Buenos Aires. Actualmente es dueño y

fundador de Back Lever Multiespacio el cual es un proyecto educativo cultural y deportivo, enmarcado dentro de las artes Circenses y con la expectativa de formar Acrobatas Aereos Profesionales en constante comunicación a nivel Nacional e Internacional para desarrollar la actividad. A Través del cual se promueven planes de formación y trabajo en conjunto con la Universidad Nacional de Villa Maria.

FUNDAMENTACIÓN:

Para ordenar los principios de entrenamiento acrobático para las disciplinas del circo, partimos de la noción de NIVELACIÓN de determinadas características a nivel motor. Según “Alvarez del Villar (1985)”, la adaptación es “la especial capacidad de los seres vivos para mantener un equilibrio constante de sus funciones ante la exigencia de los estímulos que constantemente inciden en ellas, gracias a las modificaciones funcionales que se producen en cada uno de sus órganos y sistemas”. En relación al concepto de adaptación hay que mencionar HOMEOSTASIS como “Estado de equilibrio dinámico en que se encuentran todos los procesos biológicos del organismo”.

A partir de la adaptación, conseguimos:

- Realizar la actividad con el menor gasto energético posible o con la mayor técnica posible (ahorro de energía con las adaptaciones).
- El progreso en los resultados deportivos o el aumento de la condición física son posibles, gracias a que el organismo se adapta.
- La asimilación de habilidades o conductas motrices y el desarrollo de la condición física (capacidades y cualidades motrices) son los objetivos básicos que trata de alcanzar el entrenamiento. (Nos centraremos en el desarrollo de la condición física).
- Gracias a los avances de la medicina y de la ciencia en general, el entrenamiento se ha convertido en un proceso sistemático y racional, y cada vez más científico, regido por unas leyes y unos principios, para que sea eficaz. (Leyes de Adaptación, Schultz, etc).

Los ejes de entrenamiento en el desarrollo acrobático propuestos en este material giran entorno a los siguientes ítems:

1. amplitud de movimiento // flexibilidad - activa y pasiva.
2. fuerza.
3. asociación y combinación de trabajos de flexibilidad y fuerza.
4. equilibrio.
5. ajustes y micro ajustes posturales.
6. resistencia - agotamiento o readaptación.
7. revisión de los trabajos posturales sobre cada elemento.
8. tipos de entrenamiento: entrenamiento neuromuscular; entrenamiento postural; entrenamiento propioceptivo; entrenamiento del equilibrio.

OBJETIVOS GENERALES:

- Proveer al estudiante de herramientas para desarrollar de manera efectiva distintos tipos de entrenamiento y ponerlos en relación a su elemento y cuerpo.
- Estimular las condiciones que permitan pensar ampliamente sobre los recursos expresivos y los diversos lenguajes de las artes vinculadas con el espectáculo.
- Propiciar recursos para reflexionar, explorar e investigar en artes acrobáticas y las variantes de su interpretación, cuales son los componentes a nivel técnico y artístico que le conciernen.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Profundizar sobre los buenos hábitos de prevención de lesiones, conocer los principales mecanismos de estrés metabólico y estructural en el que el cuerpo se ve implicado en el proceso de aprendizaje, práctica y performance acrobática y circense.
- Propiciar los conocimientos necesarios a nivel deportivo, fisiológico y biomecánico, y el uso de las herramientas de entrenamiento actoral que facilitan el trabajo con alumnos y otros grupos escénicos para desenvolverse como intérpretes.

UNIDADES:

Unidad 1: *Ludo Ergomotricidad - Virtual Sincrónica*

Ergonomía y tipos de entrenamiento, principios de trabajo de flexibilidad y fuerza, Ley de adaptabilidad o shultz. Ley de supercompensación. Ludo-Ergomotricidad.

Unidad 2: *Desarrollo cognitivo orientado a la práctica en acrobacias/Virtual Sincrónica*

Desarrollo cognitivo. Estrategia en la Práctica. Principios de Individualidad. Adaptaciones específicas a necesidades impuestas.

Unidad 3: *Entrenamiento para MMSS en el desarrollo acrobático /virtual - asincrónica integrada con área de anatomía funcional.*

Cintura escapular y MMSS: amplitud de movimiento, incumbencia en el trabajo en aéreos y disciplinas de suelo. Incumbencia en trabajo sobre disciplinas de circo con elementos, ejes de trabajo de fuerza y tracción en MMSS.

Unidad 4: *Entrenamiento para MMII en el desarrollo Acrobático/virtual, asincrónica, integrada con área de anatomía funcional*

Cintura pélvica y MMII: líneas de fuerza, base de sustentación, amplitud de movimiento, incumbencia de trabajo sobre disciplinas de Circo.

Unidad 5: Fortalecimiento Zona Media/ Core. Zona media

Trabajo abdominal, respiración. Resistencia. microajustes

Unidad 6: Trabajo de Fuerza en Aéreos / Fuerza en Piso.

Trabajo de fuerza en piso, planchas, planchas dorsales, back lever, front lever, equilibrios en MMII y MMSS, trabajo de hombros.

BIBLIOGRAFÍA:

- Di Santo, Mario (2006). Amplitud de Movimiento. Gráficamente Ediciones.
- Di Santo, Mario. Introducción al entrenamiento inestable.
- Fucci, S; Benigni, M; Fornasari, V. (1988) Biomecánica del Aparato Locomotor Aplicada al acondicionamiento muscular. Ed Hadcourt Brace 3ra edición.
- González García, J. El Desarrollo Cognitivo A Través Del Juego Dramático

Módulo II: Anatomía funcional y preparación física

Docente a cargo: **D'Agostino Mariano Adrián**

Licenciado en Kinesiología y Fisioterapia recibido de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, instructor en entrenamiento personalizado recibido en Quality I.S.A.D. de la misma ciudad y técnico en problemática ambiental recibido también de la UNC. Observador y aprendiz de la variedad de condiciones y capacidades físicas como experiencias de las personas en relación al movimiento, con el propósito de relacionar e integrar las perspectivas de las ciencias naturales y ciencias médicas en el estudio de individuos, grupos poblacionales, actividades y entornos. Actualmente se desempeña como fisioterapeuta y kinesiólogo en un Centro de atención profesional radicado en Miramar en la provincia de Buenos Aires. Además es tutor docente de la Universidad Fasta, Mar del Plata, en el área de rotaciones anuales de practicantes de alumnos de 2do año en la Carrera de Lic. en Kinesiología y fisioterapia. Participó como preparador físico en el Equipo de Buhurt y Combate Medieval de la Asociación civil Córdoba Medieval y actualmente también se desempeña como kinesiólogo y fisioterapeuta en diversos ámbitos públicos y privados, en trabajos grupales y personalizados.

FUNDAMENTACIÓN:

Entendiendo la formación del intérprete circense como un artista del movimiento, y a la performance de circo como una puesta en escena de las capacidades del cuerpo humano.

El aprendizaje de las diversas disciplinas estará constantemente atravesado por el conocimiento del propio cuerpo y el de los demás.

El programa propone en primera instancia aprender a reconocer las diferentes estructuras y tejidos del cuerpo. Estudiar sus sistemas, capacidades y procesos fisiológicos elementales que se ponen al servicio del movimiento empleado.

Con dichas bases teóricas, se abordará el aprendizaje motor normal como proceso complejo, sus variables y la influencia del entorno en el aprendizaje.

Reconociendo su propia experiencia, el alumno contará con herramientas para seguir sus entrenamientos y prácticas de manera segura, prevenir lesiones y contribuir al progreso de los demás intérpretes con quienes colabore.

OBJETIVOS GENERALES:

Proveer al cursante del lenguaje técnico apropiado para abordar el cuerpo humano en diferentes dimensiones y posturas, favoreciendo de ese modo el aprendizaje de diferentes técnicas específicas a desarrollar en las demás áreas de formación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promover el uso de un lenguaje unívoco a la hora de referirse a los segmentos corporales y su manera de relacionarse con el espacio, con otros cuerpos y elementos propios de las prácticas de circo.
- Conocer las bases fisiológicas de los sistemas de órganos más implicados en el desarrollo de las diferentes capacidades físicas.
- Revisar los fundamentos neuro-musculares puestos al servicio del desarrollo motor, gesto técnico y aprendizaje.
- Discutir y practicar buenos hábitos de prevención de lesiones, conocer los principales mecanismos de estrés metabólico y estructural en el que el cuerpo se ve implicado en el proceso de aprendizaje, práctica y performance acrobática y circense.

ORGANIZACIÓN CURRICULAR:

El módulo se impartirá en 6 clases teórico-prácticas. A través de plataforma virtual.

Unidad 1: Generalidades de anatomía y cuerpo axial (virtual, sincrónica)

Generalidades de anatomía: simetría bilateral, niveles de organización de los seres vivos, planimetría, ejes y sus movimientos. Terminología anatómica, términos de relación. Segmentos corporales.

Cuerpo axial: huesos del cráneo, columna vertebral, segmentos, tórax óseo, principales relaciones con el sistema nervioso, respiratorio y cardiovascular. Principales músculos motores del tronco. Mecánica postural, alteraciones posturales frecuentes.

Unidad 2: Cintura escapular y Cintura pélvica (virtual, sincrónica)

Cintura escapular: huesos de la cintura escapular, relaciones con el esqueleto axial, movimientos del muñón de hombro. Articulación del hombro, músculos del manguito rotador, estabilidad gleno-humeral.

Cintura pélvica: huesos de la cintura pélvica, relaciones con el esqueleto axial, articulación de la cadera, líneas de fuerza, base de sustentación, músculos de la cadera.

Unidad 3: Miembros superiores y Miembros inferiores (virtual, asincrónica, integrada con área de acrobacias)

MMSS: huesos del miembro superior, articulación del codo. Prono-supinación, musculatura del antebrazo, muñeca y mano.

MMII: huesos del miembro inferior, musculatura del muslo, pierna y pie. Articulación de la rodilla. Inversión/eversión de tobillo y pie. Fases de la marcha y braquiación.

Unidad 4: Sistema respiratorio y metabolismo (virtual asincrónica)

Sistema respiratorio: diafragma, musculatura abdominal, diafragma pélvico. Patrones respiratorios. Presión intra-abdominal y estabilidad lumbo-pélvica, abdominales hipopresivos.

Sistema cardiovascular y metabolismo: corazón, ciclos cardíacos. Signos vitales. Vasos sanguíneos. Principales sistemas metabólicos, aeróbicos, anaeróbicos. Fatiga.

Unidad 5: Cadenas musculares (virtual sincrónica)

Sistema nervioso: Sistema nervioso central y periférico, receptores, reflejos, reacciones de enderezamiento, equilibrio y defensa.

Cadenas musculares: tipos de contracción muscular isométrica, concéntrica y excéntrica. Función agonista/antagonista. Cadenas cinéticas abiertas y cerradas. Ejemplos de cadenas musculares. Mecanismos relacionados con el equilibrio.

Unidad 6: Prevención de lesiones (virtual, sincrónica, integrada con área de acrobacias)

Lesiones agudas y crónicas, fundamentos de cuidado. Mecanismos de lesión. Congénitas, adquiridas, traumáticas, lesiones por sobreuso. Caídas de altura, protocolos de prevención y primeros auxilios.

Contenido de Módulo transversal (presencial)

El alumno desarrollará e integrará los contenidos con los de las demás áreas de la formación durante el primer módulo transversal, presencial, participando de manera activa en el propio aprendizaje y de sus pares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Se evaluará mediante cuestionarios online sobre la plataforma digital del campus.

Aprobando la cursada del área anatomía funcional y preparación física, el alumno integrará los contenidos con los de las demás áreas de la formación durante el primer módulo transversal (presencial).

BIBLIOGRAFÍA:

- Saldana E. “Manual de Anatomía Humana”.
- Blandine Calais G. “Anatomía Para El Movimiento: Introducción al Análisis de las Técnicas Corporales (12ª ED.)”
- Fucci S., Benigni M., Fornassari V. “Biomecánica del aparato locomotor aplicada al acondicionamiento muscular.”
- Shumway-Cook A. ed. Panamericana (2018) “Control motor , teoría y aplicaciones prácticas.”
- Blum B. Ed. Hispano Europea “Los estiramientos.”
- Lopez Chicharro J., Fernandez Vaquero A. – “Fisiología del ejercicio.”

Módulo III: Expresión corporal

Docente a cargo: **Isadora Montero**

Es Profesora de Danza egresada de la Universidad Prov. de Córdoba, de la Facultad de Arte y Diseño en la Escuela Integral de Teatro Roberto Arlt. También cursó estudios en la Escuela Nacional de Danza Clásica de la provincia de Buenos Aires y del Instituto Vocacional de Arte de la misma ciudad. Es Profesora de Danza Clásica en espacio BackLever, Córdoba Capital dirigido a jóvenes y adultos/as de la formación de circo, estudiantes del Profesorado de Danza y de la Licenciatura de Composición Coreográfica y a estudiantes en general. Se desempeña hace varios años como profesora de Danza en diversos ámbitos, coordinando grupos de niños/as de Nivel Inicial, Primario, Medio y Secundario. Cumplió una ayudantía en la cátedra de Danzas Clásicas I, dirigida a estudiantes de nivel terciario en la carrera de Profesorado de Danza de la Universidad Provincial de Córdoba. Integró diversas compañías de danza independientes y referidas a las artes del circo, así como también elencos provinciales y nacionales, participando en la producción y realización de puestas en escena colectivas y en festivales multidisciplinares.

FUNDAMENTACIÓN:

La historia del cuerpo es la historia de los seres humanos, porque no hay prácticas culturales que no estén primero aplicadas al cuerpo, por eso, antes que nada, los seres humanos no tenemos cuerpo, sino que somos cuerpo. Según TAGUA el cuerpo es el

lugar desde donde se establecen los márgenes y los límites de nuestras acciones, percepciones y relaciones. Por eso la subjetividad es ante todo cuerpo, considerando la subjetividad como personal y social, que es dinámica y se construye a partir de experiencias, ideas, imágenes con las cuales lxs sujetxs significamos el mundo.

La expresión corporal es un arte, y como todo arte, es a la vez un conjunto de técnicas y una manifestación personal. La expresión corporal propone un trabajo que debe permitir a lxs estudiantes moverse sin referencia a un modelo, a no ser que sea producto de su imaginación, sin tener en mente a una meta a alcanzar, sin noción de fracaso-éxito sino de experimentación. El conocimiento de unx mismxs implica penetrar en lo más recóndito de nuestro cuerpo, de nuestra conciencia.

El módulo de Expresión Corporal en la Diplomatura intenta ofrecer a lxs estudiantes, un acercamiento al conocimiento del cuerpo como un vehículo o instrumento de expresión artística, porque conocer el propio cuerpo permite utilizarlo con total libertad, con mayor soltura del movimiento, desarrollando las facultades de imaginación y de creación.

OBJETIVOS GENERALES:

- Facilitar herramientas corporales para la creación escénica.
- Desarrollar la capacidad de autorregulación a través de técnicas de respiración (relajación, activación).
- Ofrecer oportunidades para percibir, explorar, descubrir y valorar las posibilidades expresivos-comunicativas del cuerpo.
- Ampliar capacidades de improvisación a través del movimiento.
- Generar espacios para el diálogo y análisis de la exploración.

CONTENIDOS:

Noción espacial: personal, parcial, total. Concepto de esquizopresencia. Cuerpo y tensión escénica. Concepto de Kinesfera. Técnicas de respiración. Articulaciones. Cintura escapular, cintura pélvica y extremidades. Apoyos estáticos y en movimiento. Desarrollo de capacidades de improvisación con y sin objetos. Niveles: bajo, medio, alto. Postura y alineación. Columna vertebral. Exploración del centro de fuerza del cuerpo. Propiocepción.

Unidad 1

- **Contenidos:** noción espacial: parcial y total. esquizopresencia. cuerpo y tensión escénica.
- **Objetivos específicos:** Explorar diferentes posibilidades espaciales con otrxs; Vivenciar estados corporales para la escena.

Unidad 2

- **Contenidos:** Propiocepción. Técnicas de respiración. Centro de fuerza corporal.

- **Objetivos específicos:** Ampliar las posibilidades de conocimiento del propio cuerpo; Explorar técnicas de respiración para la autorregulación: relajación/activación; Descubrir posibilidades de movimientos a partir de la conciencia del centro de fuerza.

Unidad 3

- **Contenidos:** Postura y alineación: columna vertebral. Cintura escapular, cintura pélvica, extremidades.
- **Objetivos específicos:** Trabajar la colocación postural y la conciencia de la columna vertebral; Explorar capacidades de movimiento de la cintura pélvica, escapular y las extremidades.

Unidad 4

- **Contenidos:** Apoyos estáticos y en movimiento. Improvisación con conciencia de los apoyos.
- **Objetivos específicos:** Explorar diferentes apoyos del cuerpo; Generar una secuencia de movimiento con conciencia de los apoyos.

Unidad 5

- **Contenidos:** Improvisación del movimiento con objetos. Niveles: bajo, medio, alto.
- **Objetivos específicos:** Explorar el movimiento con objetos y las herramientas vistas anteriormente teniendo en cuenta los niveles espaciales.

Unidad 6

- Charla con la Prof. Ariana Andreoli, bailarina, directora y docente.
- Presentación de su libro “Prácticas fractales”.
- Procesos de aprendizaje y creación en Danza.

BIBLIOGRAFÍA:

- <http://taguaps.blogspot.com>
- Andreoli, Ariana V. (2022). “Prácticas fractales”. Procesos de aprendizaje y creación en Danza. Córdoba-Argentina: Orson.
- Capriotti, Fabiana. (2016). “Hacer magia”. Asuntos de Danza. Buenos Aires-Argentina: Pablo Cabrera.
- Baicocchi, Maura. Wolfgang, Pannek. (2011) “Taanteatro”. Teatro coreográfico de tensiones. Córdoba-Argentina: Ediciones de la Universidad Nacional de Córdoba.

Docente: **Marcos García**

Es actor, director y profesor de teatro. Nacido en la ciudad de Córdoba. Es egresado del seminario provincial de teatro Jolie Libois con especialización actoral. Profundizó su formación en clínicas de entrenamiento actoral y seminarios con maestros de nivel nacional e internacional, fortaleciendo una perspectiva de la construcción escénica centrada en la actuación y la performance. Desde 2013 imparte clases de teatro en diferentes niveles del sistema educativo. En nivel inicial a formado equipos de trabajo especializados en la estimulación corpoexpresiva temprana. Desde 2016 se dedica al entrenamiento de actores, es profesor asistente de la cátedra de actuación II del seminario provincial de teatro Jolie Libois en el teatro real y brinda cursos y talleres de actuación en diversos centros culturales de su ciudad. Su recorrido abarca el teatro, el cine y la performance. Ha participado como actor en más de 20 obras teatrales en su ciudad, muchas de ellas programadas de festivales nacionales e internacionales recibiendo diferentes premios y distinciones. Una de sus recientes producciones audiovisuales “playblack, ensayo de una despedida” ha sido premiada en Francia y Alemania y programada en más de 40 festivales de distintos países.

FUNDAMENTACIÓN:

Las técnicas de actuación clásicas han servido para sistematizar el entrenamiento actoral y convertirlo en materia de estudio científico. En la actualidad muchas de estas perspectivas están en revisión. El entrecruce de disciplinas artísticas a lo largo de los años y las indefiniciones que esto genera han potenciado el quehacer escénico. La danza teatro, el teatro físico, el cine experimental, la docuficción, el teatro circo, entre otros, son géneros híbridos que demuestran la potencia en la unión de lenguajes y sistemas de creación artística.

Queremos fortalecer este cruce disciplinar: el circo como arte escénico y la actuación como materia fundamental en la interpretación. En la performance circense ha prevalecido la destreza por ante la interpretación, en la actuación ha prevalecido la sensibilidad o la palabra por ante el cuerpo y potencialidad de un cuerpo poético. Hoy es imperante fortalecer un entrenamiento integral con práctica, análisis y reflexión de todos sus componentes.

Todes sabemos actuar, siempre actuamos y todes podemos hacerlo. El trabajo de les actuantes está en decidir compartir su actuación para la mirada de otre y, a veces, no solo la mirada. Potenciar la tensión del encuentro, darle valor a todo lo que rodea al cuerpo escénico y entrenar la percepción al máximo son tareas fundamentales para una actuación presente, sensible y comprometida.

¿Qué lugar ocupa le otre en mi actuación? ¿Muestro mi destreza o me deajo acompañar y sensibilizar con la presencia de quien mira? ¿Qué es ser artista hoy en donde todes

tenemos dispositivos de comunicación y creación audiovisual en nuestros bolsillos? ¿Cómo se potencia y qué significa hoy un encuentro artístico en un contexto pandémico con teatros cerrados durante más de un año y con el contacto físico restringido?

El quehacer artístico y el cuerpo de un actor o una actriz no pueden ser ajenos en su obra al sistema de producción en el que están inmersos. También en sus decisiones artístico-políticas está su sensibilidad y compromiso con el arte.

Abordaremos integralmente estos conceptos desde la práctica y la reflexión. Brindando el material teórico necesario para que surjan más preguntas y que de esta manera el conocimiento no se vuelva estático.

OBJETIVOS GENERALES:

- Brindar herramientas prácticas para la preparación vocal, corporal, sensible y perceptiva del cuerpo actuante.
- Experimentar situaciones de creación escénica actoral grupal e individuales.
- Generar espacios de reflexión y pensamiento crítico sobre actuación y lenguajes escénicos con los estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Impartir ejercicios prácticos para el calentamiento vocal y corporal.
- Que los estudiantes logren identificar tensiones físicas y bloqueos expresivos para generar un “estar” presente en la escena.
- Identificar elementos básicos para generar y acumular tensión escénica colectiva y en red.
- Experimentar el estado de actuación en la creación de escenas, trabajando con material poético personal.
- Integrar lenguajes escénicos técnicos con la actuación.
- Generar un pensamiento crítico, ético y estético sobre el trabajo de le actuante, con una mirada integral del arte escénico que vincule contexto, contenido y modos de creación.

CONTENIDOS:

Unidad I: Estar en escena.

La preparación de le actuante. Tensiones físicas, bloqueos. Estar en escena. Técnica vocal. Respiración costodiafragmática abdominal. Conexión entre cuerpo y voz. Kino esfera.

Unidad 2: Le actuante y el afuera

Percepción. Vínculo con otros. Necesidad/objetivo. Sistema de tensiones. Acumulación de tensión. Descargas. Desarrollo de tensión. -Salto poético. Condicionantes de la acción.

Unidad 3: Acontecimiento Escénico.

De lo personal a lo poético. Hacer con otros. Acción/reacción. improvisación. Performance Dispositivos Escénicos. Presenciales y virtuales.

Unidad 4: Lenguajes escénicos.

Acción, actividad y transformación. Perspectiva ética, estética y política de la actuación. La palabra/el texto y le actuante. El espacio/lo escenográfico y le actuante. La caracterización y le actuante.

Unidad 5: Creación de escenas.

Improvisación de escenas. Selección de material. Repetición. Puesta en escena. Entrecruce de lenguajes.

Unidad 6: presentación, reflexión y análisis.

Práctica de preparación. Presentación de Escenas. Análisis crítico y reflexión de la práctica y acontecimiento escénico.

BIBLIOGRAFÍA:

- CACACE, Guillermo: "Campos expandidos de la actuación" Notas para un proyecto de tesis. www.rodulfos.com
- BROOK, Peter: "El espacio vacío" Ediciones península (2017); "Más allá del espacio vacío" España (2010) Alba.
- Stanislavski Constantin: "La Construcción del personaje." Alianza Editorial (2007)
- Teoría de la kinesfera de Rudolf Lavan. <https://vivoparaladanza>
- Liuzzi, M.J. y Busso, A. Y. (2014). La respiración en el canto. Revista de Investigaciones en Técnica Vocal, Año 2, n°2, pp. 40-57. La Plata: Facultad de Bellas Artes UNLP.
- Victor Arrojo. Colección estudios teatrales. INT Teatro editorial (2014)
- Eugenio Barba. Catálogos Editora "El director teatral es o se hace" -"La canoa de papel: tratado de antropología teatral"

Módulo V: Antropología de los cuerpos circenses

Docente a cargo: **Camila Losada**

FUNDAMENTACIÓN:

Con el objetivo de aportar elementos teórico-metodológicos-epistemológicos que favorezcan la comprensión de artes circenses desde una perspectiva anclada en la corporalidad y el género, se abordará de manera crítica la historia del circo en Argentina y sus efectos en el presente y se trabajarán las principales nociones en relación al cuerpo, la corporalidad y el género para reflexionar sobre los cuerpos circenses en los espacios de formación y en la diversidad de escenas posibles. Con el horizonte de complejizar y profundizar las producciones circenses, se espera que estos nuevos elementos conceptuales y metodológicos sean herramientas para crear piezas artísticas donde se visibilicen, se pongan en cuestionamiento y/o se transformen las problemáticas trabajadas.

OBJETIVO GENERAL:

Aportar elementos teórico-metodológicos-epistemológicos que favorezcan la comprensión de artes circenses desde una perspectiva anclada en la corporalidad y el género.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Reflexionar sobre la historia del circo en Argentina y sus efectos en el presente.
- Analizar de manera teórico, práctica y experiencial los principales enfoques teórico-metodológicos que se desarrollaron en los estudios socio-antropológicos de los cuerpos.
- Reflexionar sobre los modos de constitución de los cuerpos circenses.
- Producir una pieza artística breve que integre los contenidos.

CONTENIDOS:

Unidad 1: Historia del circo en Argentina desde una perspectiva antropológica

Los orígenes del circo moderno. La particularidad local: el circo criollo. Los cuerpos y el género en la vida de circo de carpa entre fines del siglo XIX y principios del siglo

XX. El circo contemporáneo en Argentina. Los procesos de resignificación del circo como género artístico y las tensiones entre las clasificaciones en las maneras de hacer circo: el “circo tradicional” y el “circo contemporáneo”. El surgimiento de las escuelas de circo en Argentina a partir de la creación de la Escuela de Circo Criollo de los Hermanos Videla.

Unidad 2: Conceptos de la antropología del cuerpo para una reflexión corporizada sobre el circo

Principales debates en torno a la noción de cuerpo/corporalidad. Genealogía de las representaciones hegemónicas en occidente: la problemática del dualismo cuerpo-mente y la diversidad cultural de los cuerpos. La construcción sociocultural del cuerpo. La conformación de los cuerpos circenses generizados entre el disciplinamiento, el riesgo y la libertad. Los cuerpos circenses en la escena.

Evaluación: Trabajo de reflexión escrita o performática. Ensayos del imaginar-deseñar (Citro, Rodríguez, 2020). Seleccionar una de las problemáticas o conceptos aplicados al circo trabajados y crear una pieza artística breve donde se visibilicen, se pongan en cuestionamiento o se transformen.

BIBLIOGRAFÍA:

Unidad 1:

- Podcast “Historias de circo. Episodio 3: del teatro ecuestre al circo contemporáneo.” <https://open.spotify.com/episode/5e0wDlIpwfPkJMwTCfaZKF?si=1c076325ee254a10>
- Infantino, J. (2021). “El circo que hacemos hoy”: posibilidades, recorridos y límites en la resignificación del arte circense en Argentina. *Artcultura*, 23(43), 242–261. <https://doi.org/10.14393/ARTC-V23-N43-2021-64096>
- Losada, C. (2021). Mujeres del circo de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina. *La vida de carpa entre la libertad y la resistencia*. Telondefo. *Revista De Teoría Y Crítica Teatral*, (34). <https://doi.org/10.34096/tdf.n34.10233>
- Sáez, M. L. (2018). Entre el “circo criollo” y el “nuevo circo”: tensiones entre legitimación y subalternidad en el proceso de desarrollo circense en Argentina. *Revista Tempos E Espaços Em Educação*, 11.
- Videla, Jorge (2021). Una vida de cirquero y maestro, En: *Pedagogías circenses. Experiencias, trayectorias y metodologías*. Comp. por Julieta Infantino, Mariana Saez, Clarisa schwindt Scioli. Editorial Club Hem, La Plata.

Unidad 2:

- Citro, S. (2011) “La antropología del cuerpo y los cuerpos en-el-mundo. Indicios para una genealogía (in)disciplinar”. En: Citro, Silvia (coordinadora) *Cuerpos Plurales. Antropología de y desde los cuerpos*. Colección Culturalia. pp. 17-58. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Bernard, M. 1980. *El cuerpo*. Buenos Aires: Paidós. pp. 11-22
- Bourdieu, P. 1986. “Notas provisionales para la percepción social del cuerpo”. En: AA.VV. *Materiales de sociología crítica*. Madrid: La Piqueta. pp. 183-194.
- Sáez, M. L. (2017). *Presencias, riesgos e intensidades: Un abordaje socio-antropológico sobre y desde el cuerpo en los procesos de formación de acróbatas y bailarines/as de danza contemporánea en la ciudad de La Plata* (Doctoral dissertation, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras). Selección.
- Nery, M. (2018). *The Acrobat-Body: The Other Body*. *Performance Matters*, 4(1-2), 78-83. Traducción: Camila Losada.
- Butler, J. 2001 (1990). *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. (selección). México: Paidós.

- Sizorn, M. (2018). What a Beard Can Do: Performative Frames and Public Tastes. *Performance Matters*, 4(1-2), 104-108.

Módulo VI: Diseño, realización y Montaje. Producción De Espectáculo En Pequeño Formato

Docentes a cargo: **Fernando Avila y Lucía Arias**

Lucía es actriz, titiritera, escenógrafa, realizadora, caracterizadora teatral y docente teatral. Egresada de la carrera de Escenografía de la E.M.A.D en el año 2005; y de la diplomatura en Teatro de Títeres y objetos de la UNSAM en 2010. Formó parte de la Compañía de Titiriteros de la UNSAM y es parte de la Compañía Inútil. En docencia se desempeñó como adscripta de la materia "Actuación, objeto y escena" de la Lic. en Artes Escénicas (UNSAM), como coordinadora del taller de Títeres del Hospital psiquiátrico Dra. Tobar García y el taller Mecánica de los objetos en el Centro de Régimen Cerrado Manuel Belgrano. Ha recibido el premio María Guerrero Revelación 2017 por el espectáculo Diarios de 15 dirigido por Ana Alvarado.

FUNDAMENTACIÓN:

Se propone el desarrollo de un proceso de producción de espectáculo, desde una perspectiva técnico-lúdica en la que se puedan volcar los saberes y experiencias desarrollados durante la diplomatura. Partiendo de conceptos básicos universales de las artes escénicas y circenses, para luego en pos de la construcción de poéticas propias, profundizar en técnicas específicas relativas a cada área de producción de un espectáculo.

OBJETIVOS GENERALES:

Que lxs estudiantes puedan llevar a cabo un proceso completo de producción de espectáculo. Desde la idea, pasando por la construcción dramaturgica, el proceso de ensayos, la realización escenográfica y objetual, el montaje de la obra y finalmente la presentación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Que lxs estudiantes accedan a herramientas que les permitan distinguir los diferentes roles dentro de una producción y las tareas específicas de cada uno de ellos. Poniendo énfasis en la creación de poéticas propias a partir de consignas simples y llevando adelante el proceso de producción desde una lógica aditiva, en la que cada tema a tratar sirva para la construcción del siguiente.
- Que puedan llevar adelante una serie de tareas implicadas en la producción de un espectáculo a saber: dramaturgia de la obra, dossier de producción con su respectiva ficha técnica y requerimientos del espectáculo, realización de

escenografías simples, construcción de personajes, montaje de obra y posibilidades lumínicas y sonoras de la escena.

UNIDAD 1

Dramaturgia. Fábula. Acción dramática. Conflicto. Construcción de personaje. Tiempo y espacio. Pequeño formato. Recursos. Estructura de la obra dramática. Principio, nudo, desenlace. Clase 1

UNIDAD 2

Diseño y realización. Vestuario. Maquillaje. Escenografía. Breve introducción a las posibilidades lumínicas y sonoras. Elementos. Teoría del color. Elección de objeto. Capas de sentido. Clase 2 y 3 (clase es asincrónica)

UNIDAD 3

Breve historia de las artes escénicas. Estéticas. Poéticas. Teatro griego. Teatro isabelino. Comedia del arte. Drama moderno. Simbolismo. Vanguardias del Siglo XX. Teatro contemporáneo. Clase 4 - asincrónica

UNIDAD 4

Montaje y puesta en escena. Ejercicios estáticos. Dispositivos dinámicos de representación. Lógica aditiva. Herramientas. Escena y signo. Clase 5 y 6.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:

- Moreira, Cristina - Las múltiples caras del actor
- Cortazar, Julio - Sobre el cu esento
- Breyer, Gastón - El ámbito escénico.
- Craig, Gordon - El actor y la supermarioneta

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- García Fernández, Ricardo -Cuerpos artificiales en el teatro de Tadeusz Kantor. Hacia una nueva corporalidad escénica.
- Haraway, Donna - Manifiesto Cyborg.
- Perec, Georges - Especies de espacios.
- Calder, Alexander - Intuiciones dinámicas.
- Sanchis Sinisterra, José - El arte del monólogo.
- Artaud, Antonin - El teatro y su doble.
- Kantor, Tadeusz - Teatro de la muerte y otros ensayos.
- Kartún, Mauricio - El cuentito.
- Ruis, Borja – El arte del actor

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA Y FORMA DE EVALUACIÓN

La propuesta estará estructurada en seis Módulos teórico/prácticos que se dictarán de manera virtual a través de Google Meet y el aula virtual de Moodle. A ello se sumará un Módulo Transversal que se cursará de manera presencial donde se trabajará en la integración de los contenidos y en la construcción del trabajo final. Y finalmente dos conversatorios abiertos que convocarán a referentes del circo para que aborden problemáticas vinculadas al sector.

Las instancias sincrónicas propiciarán el intercambio de saberes y un desarrollo conceptual detallado de los contenidos por parte de los/as docentes. Esto posibilitará, además, la resolución de problemáticas específicas que se puedan presentar durante el cursado y la construcción de un sentido de pertenencia de lxs alumnxs con el proceso.

Habrán instancias asincrónicas que apuntarán a ofrecer un rango variado de contenidos referidos a las Artes Circenses, lo que posibilitará el desarrollo de una trayectoria personal basada en los propios intereses por parte de los/as alumnos/as. De esta manera, también se reforzará la autonomía de gestión del conocimiento en aquellos/as que participen del trayecto pedagógico propuesto.

En relación a los modos de evaluación, mencionar que durante el desarrollo de los módulos teóricos y los encuentros presenciales se valorará la participación pertinente en actividades y propuestas integradoras de aplicación de los conocimientos adquiridos, individuales y/o grupales. Cumplimentación de tiempos y formas.

En torno a la elaboración de la propuesta de trabajo final: abordajes interdisciplinarios; dinámica grupal: constitución de parejas pedagógicas/grupos; pertinencia de los cruces teóricos y metodológicos, claridad y coherencia en la propuesta.

EVALUACIÓN DEL DIPLOMADO:

Cada **módulo** se aprobará con la elaboración de actividades planteadas en el mismo, pudiendo adoptar diversos formatos: trabajo colaborativo, participación en foros de discusión, entrega de muestras audiovisuales, etc. Cada una de las actividades planteadas en los módulos irán alimentando la producción del trabajo final integrador con el que finalizan la Diplomatura.

Las calificaciones de las actividades de los módulos teóricos serán cualitativas, siendo obligatoria su realización de manera que alimente la realización del trabajo final.

El Diplomado se aprobará mediante la presentación de un **trabajo final** con modalidad grupal. Asimismo, se debe cumplimentar con la asistencia al 75 por ciento de las clases pautadas. El trabajo final será evaluado con nota numérica, siendo 4 el puntaje menor.

Instituto de Extensión

Universidad Nacional Villa María