

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia

Unidad curricular: Taller de dramaturgia I

Área Temática: Práctica de la escritura obligatoria

Semestre: Impar

La unidad curricular corresponde al primer semestre de la carrera según trayectoria sugerida por el plan de estudios: **SI**

	Cargo	Nombre	Departamento/Sección
Responsable del curso	Prof. Contratada por EMAD	Jimena Márquez	TUD
Encargado del curso	Prof. Contratada por EMAD	Jimena Márquez	TUD
Otros participantes del curso			

El total de Créditos corresponde a:

Carga horaria presencial	75 horas
Trabajos domiciliarios	SI
Plataforma EVA	NO
Trabajos de campo	NO
Monografía	NO
Otros (describir)	Escritura de escenas
TOTAL DE CRÉDITOS	15

Permite exoneración	NO
----------------------------	----

Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)

Teórico – asistencia libre	NO	
Práctico – asistencia obligatoria	NO	
Teórico - práctico	Asistencia obligatoria	SI
	Asistencia obligatoria sólo a clases prácticas	NO

Unidad curricular ofertada como electiva para otros servicios universitarios	SI	2 Cupos para FHCE, 2 cupos para EMAD.
---	-----------	---------------------------------------

Forma de evaluación:

Modalidad presencial.

Esta materia se aprueba por curso, no tiene examen.

Para aprobar la misma se debe obtener una calificación final de “Aceptable” o superior que se otorgará a aquellos estudiantes que obtengan una calificación de “Aceptable” o superior en todas las instancias de evaluación y cuenten con el 75% de asistencia.

En el caso de obtener una calificación final de “Insuficiente” o “Muy insuficiente” se deberá recurrir a la materia.

En el caso de que el/la estudiante obtenga un “Insuficiente” o “Muy insuficiente” en alguna de las instancias de evaluación, podrá acceder a una actividad recuperatoria que la docente propondrá.

La evaluación será continua, considerando:

1. Participación activa en clase y compromiso con las actividades.
2. Presentación de ejercicios semanales.
3. Un proyecto final: escritura de una escena dramática de entre 5 y 10 minutos de duración, que será leída en clase como muestra final.

Se deberá contar con el 75 % de asistencia.

Objetivos:

1. Familiarizar al grupo con los principios básicos de la dramaturgia.
2. Desarrollar habilidades de escritura para textos teatrales.
3. Fomentar la exploración creativa y la experimentación con estructuras dramáticas.
4. Introducir el trabajo colaborativo y la retroalimentación grupal como herramientas esenciales del proceso creativo.

Contenidos:

Unidad 1: Introducción a la dramaturgia

- ¿Qué es la dramaturgia? Definición y características del texto dramático.
- Elementos fundamentales: acción, conflicto, personajes, espacio y tiempo, didascalias.
- Diferencias entre dramaturgia y otros géneros literarios.

Unidad 2: El conflicto como motor de la acción

- Definición de conflicto y su relevancia en el texto teatral.
- Tipologías: conflicto interno, externo, social.
- Casos ejemplares: análisis de escenas emblemáticas de autores clásicos y contemporáneos.
- Estrategias para crear tensión dramática.
- Construcción de la situación dramática: disparadores y resolución.
- Estrategias para mantener la tensión dramática en una obra.

Unidad 3: Los personajes

1. Dimensiones del personaje:

- Psicológica: motivaciones internas, contradicciones.
- Social: contexto, clase, género, roles.
- Simbólica: arquetipos y representaciones.
- Construcción de personajes tridimensionales: cómo evitar estereotipos.
- Relación personaje-conflicto: cómo los personajes evolucionan a través de sus desafíos.

2. El diálogo

- Subtexto: lo que se dice entre líneas.
- Creación de voces auténticas: cómo construir personajes que hablen de forma creíble y diferenciada.

- La importancia del silencio: lo que no se dice también construye el personaje.

Unidad 4: Espacio, tiempo y estructura

1. El espacio teatral

- Espacio físico: su interacción con la acción.
- Espacio simbólico: cómo transmitir significado a través del diseño escénico.
- Espacio virtual: proyecciones, imaginarios, el "fuera de escena".

2. El tiempo en el drama

- Linealidad versus fragmentación: ejemplos de estructuras cronológicas y no cronológicas.
- Tiempo subjetivo: la percepción del tiempo desde los personajes.
- Introducción a las elipsis y rupturas temporales.

3. Estructuras narrativas

- Estructura Aristotélica: exposición, nudo y desenlace.
- Variaciones contemporáneas: narrativas circulares, episódicas y caleidoscópicas.
- Innovaciones dramáticas: cómo jugar con la expectativa del espectador.

Autores y autoras ilustrativos/as para cada Unidad:

Unidad 1

1. El viaje de la idea

- La pesca de las ideas: recorrido por *Atrapa el pez dorado* de David Lynch.
- La expansión de la conciencia.
- El ambiente de trabajo feliz.
- El corrimiento del ego.
- La escucha.
- Las motivaciones externas.
- Literatura potencial: la creación a partir de lo lúdico. El Oulipo. Tentativas de George Perec. Variaciones de Raymond Queneau. Las mil caras de las ideas.
- Desautomatización: *Un hombre pasa con un pan al hombro* de César Vallejo.
- Vencer el miedo al plagio involuntario: concepto de *Vemodalen* del *Diccionario de sentimientos oscuros*.
- Los aedos griegos: el "cómo" por sobre el "qué".
- La creación como acto político.
- La escena como ágora.

2. Forma y representación: De Aristóteles a la "Muerte del arte"

- *La Poética* de Aristóteles: lo clásico, lo lógico. La mimesis y el placer. Definición de tragedia. El textocentrismo.
- Peter Szondi: hacia el drama moderno. La cuarta pared.
- El dramaturgo mudo.
- Hegel: dialéctica y drama. Forma y contenido.
- Crisis del drama: Ibsen, Chéjov, Strindberg. El falso diálogo. El "yo" épico.
- Brecht: la conciencia de representación.
- Beckett: el ritmo como acto lingüístico. Fábula ausente y tiempo subjetivo.
- La física cuántica y la no linealidad temporal.
- Walter Benjamin y el supuesto colapso del arte.

3. **Marco Antonio de la Parra.** Carta a un joven dramaturgo. Bases de la escritura dramática.

4. La historia comienza: *La historia comienza* de Amos Oz

- Presentación del libro.
- El abismo de la hoja en blanco.
- Escribir por necesidad.
- Julio Cortázar y la génesis de *Rayuela*.
- Estrategias para los comienzos.
- Story line como paso previo.
- Tipos de comienzo: McKee y la promesa inicial.

5. **Elementos técnicos:** Didascalias. Crisis. Clímax. Tensión. Planos de la información.

Unidad 2

1. La textura del lenguaje: *La fiera* de Mariano Tenconi

- Generación de personaje: el personaje como centro temático.
- La necesidad de hablar. El dolor como motor generador de la dramaturgia.
- Implicancias emocionales de las particularidades del habla y/o del movimiento.
- El contexto presente en la oralidad.
- La influencia de Borges en la literatura gauchesca y la individuación desde la oralidad.
- Reflejo escrito de la fonética del habla fronteriza.
- Concesión de la palabra a voces marginadas.
- El discurso como herramienta de poder.

2. El efecto de lo invisible: *Uz* de Gabriel Calderón

- Lo no dicho presente.
- Horacio Quiroga: cuentos "de efecto".
- El efecto del final inesperado.

- *El almohadón de plumas*: historia velada y aparente.
- Ricardo Piglia: tesis sobre el cuento.
- Hemingway y la teoría del iceberg.
- Robert McKee: conceptos de final.

3.El arco de acción. Agapito Martínez. Cómo escribir teatro. “Qué pasa sí...”, “De cómo...”.
Robert McKee: El guión.

Unidad 4

1. Realidad reenfocada y estructura: *Or* de Gabriel Calderón

- La riqueza de lo ridículo.
- El trabajo a pedido.
- Las estructuras preconcebidas.
- El enfoque curioso del tópico sagrado.
- La inversión del cliché.
- El humor en temas sacralizados.
- Juego y compromiso: *Decálogo* de Javier Daulte.
- Convivencia de géneros distantes.
- Justificación del personaje indefendible.
- La falta de fondos como oportunidad poético-creativa.

3. Reedición del mito y la biografía: *Tetralogía trágica* de Mariana Percovich

- Obras: *Yocasta*, *Medea del Olimar*, *Clitemnestra*, *Pentesilea*.
- La mujer protagonista.
- La actuación performática.
- El texto frente al mito clásico.
- El filtro feminista en el mito heteropatriarcal.
- Representación de los clásicos en el teatro occidental actual.
- Trabajo de palimpsesto y refundición sobre el mito de Hera.

4. La caída de los muros: *Atentados* de Martin Crimp

- La caída del muro de Berlín y sus consecuencias estéticas.
- La alexitimia en la obra de Crimp.
- La caída de las fronteras y la pérdida de identidad.
- Indefinición, ritmo, conglomerado. Nuevas formas de representar el mundo.
- La multiplicación de niveles. La fragmentación como unidad.
- Barthes: el lenguaje canta su muerte.
- *Atentados*: las entidades enunciantes, la indeterminación. El personaje en tercera persona.
- El voyeurismo y el juego de información incompleta.

- La dramaturgia y la ley de oferta capitalista.
- La identidad líquida.
- La personalidad deconstruida.

5. La historia propia: *Autoficción* de Sergio Blanco

- Presentación del libro y sus partes.
- La desgracia como motor creativo.
- El cruce de realidad y ficción.
- El pacto de mentira.
- La autoficción como acto de resistencia.

6. El laboratorio: *Pruebas* de Matías Feldman

- El trabajo en laboratorio.
- La obra como documento de un proceso.
- La apertura a lo inesperado.
- Teoría de Frankenstein.
- Las listas de George Perec.

7. Los mojones contextuales de nuestra historia: *Cheta* de Florencia Caballero

- Taller con Simon Stephens.
- Mapeo y detección de mojon histórico-generacional: Crisis de 2002.
- Oralidades y texturas: lo *Posh*.
- Improvisación y participación dramática del actor.

8. La vida real en la escena: Lola Arias y Vivi Tellas

- Biodrama y teatro documental.
- La escena como espacio para vidas reales.
- La edición tridimensional de una historia verdadera.

4. Metodología de trabajo

El curso combina prácticas de escritura, análisis de textos teatrales y dinámicas grupales. Cada clase incluirá:

1. Breve exposición teórica.
2. Ejercicios prácticos guiados.
3. Lectura y discusión de los textos producidos por los estudiantes.
4. Feedback colectivo.

Bibliografía básica:

1.	Aristóteles. <i>Poética</i> . Akal, 2002.
2.	Blanco, Calderón, Sanguinetti. <i>Animalia</i> . Criatura Editora, 2018.
3.	Blanco, Sergio. <i>Autoficción</i> . Punto de Vista Editores, 2018.
4.	Bogart, Anne. <i>Y la voz se hizo cuerpo</i> .
5.	De la Parra, Marco Antonio. <i>Paso de gato</i> . 1995
6.	Egri, Lajos. <i>El arte dramático: construcción de personajes y conflictos</i> .
7.	Lynch, David. <i>Atrapa al pez dorado</i> . Reservoir Books, 2015.
8.	Mc Kee, Robert. <i>El guión</i> . Alba Editorial, 1997.
9.	Oz, Amos. <i>La historia comienza</i> . Siruela, 1996.
10	Perec, Georges; Quenau, Raymond; Le Lionnais, François; Calvino, Italo; Mathews, Harry. <i>Oulipo</i> . Caja Negra, 2016.
11	Perec, Georges. <i>Me acuerdo</i> . Impedimenta, 1998.
12	Spregelburd, Rafael. <i>Todo</i> . Atuel, 2011.
13	Szondi, Peter. <i>Teoría del drama moderno</i> . Ediciones Destino, 1997.

Año 2025

Textos no publicados (serán proporcionados por la docente en formato virtual)

Tenconi, Mariano. *La fiera*.
Calderón, Gabriel. *Or*.
Calderón, Gabriel. *Uz*.
Percovich, Mariana. *Tetralogía griega*.
Caballero, Florencia. *Cheta*.
Crimp, Martin. *Atentados*.
Feldman, Matías. *Bitácoras de laboratorio*.

Días y horarios del curso

Martes y jueves de 9 a 11:30 hs en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Inicio: martes 18/3

Finalización: jueves 10/7