

Sede y localidad	Sede Andina, San Carlos de Bariloche
Carrera	Licenciatura en Arte Dramático / Profesorado de Teatro

Programa de la asignatura

Asignatura: Rítmica I	
Año calendario: 2009	Cuatrimstre: 1 y 2
Carga horaria semanal: 2 Horas	Créditos (si corresponde):
Carga horaria total: 64 Horas	

Días y horario de cursada: Miércoles 20 a 22 hs.
Horarios, días y lugar de consulta para alumnos: Miércoles 22 – 22:30 y horario a convenir con los alumnos
Horas de estudio recomendadas (extra clase): 4 horas semanales

Profesor : Rodrigo Dalziel	E-mail: rodrigodalziel@speedy.com.ar
-----------------------------------	---

Auxiliar: Julio Adrián Porcel de Peralta	Email: adriano22@tutopia.com
---	---

Programa Analítico de la asignatura

Contenidos mínimos establecidos por Plan de Estudio Desarrollo del sentido propioceptivo y bórico. Estudio del movimiento en relación con el tiempo y el espacio. Desarrollo del sentido rítmico y métrico en función del trabajo escénico. Elementos básicos de la percepción rítmica. El ritmo y la palabra. El ritmo y el movimiento. Fórmulas rítmicas básicas. Desarrollo de la audición interior de ritmos con vistas a la práctica escénica. Improvisación a partir de pautas rítmicas. Encadenamiento de gestos. Oposiciones y contrastes. La música como lenguaje. Análisis de sus elementos. Rudimentos teórico-prácticos. Capacidades perceptivas. Escucha activa. Capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y expresivas. Comunicación y representación. Aproximación práctica a la música. La escucha comprensiva. Creatividad y sensibilidad. Identificación de géneros comunes y propios de diferentes culturas.
Objetivos generales de la asignatura: Orientar a los alumnos hacia el descubrimiento de conceptos y principios inherentes

a la asignatura.

Estimular el desarrollo de las potencialidades creativas de los alumnos.

Propiciar la búsqueda de un terreno común entre las diferentes artes que confluyen en el hecho teatral.

Sensibilizar al alumno en relación al carácter rítmico de los fenómenos de la vida en general y de las artes en particular y, más puntualmente, en relación al menester teatral del que se ocupa esta licenciatura.

Promover la sensibilización del alumno respecto al carácter rítmico de los procesos del propio cuerpo a través de determinadas técnicas de trabajo.

Dirigir la atención del alumno hacia la naturaleza rítmica de muchos de los fenómenos de su entorno físico, aural y visual, como así también a la variedad de ritmos inherentes a la música que escucha.

Lograr que el alumno pueda representar esquemas comprensibles de la fenomenología rítmica que percibe y/o produce, valiéndose de la notación tradicional y de códigos propios.

Inducir la transferencia del sentido rítmico y métrico adquiridos al trabajo escénico.

Favorecer la adquisición de hábitos de lectura e investigación bibliográfica.

Propuesta Metodológica

Fundamentación pedagógica y marco teórico referencial

Concepción de una educación que parte de las potencialidades de elaboración, creación y producción del alumno (sujeto del aprendizaje) al encarar y desarrollar las actividades durante las clases.

Perfil del docente como un orientador más que como el depositario del saber.

Concepto de “enseñaje” de E. Pichon Rivière. Abordaje de la tarea docente concebida como el proceso dialéctico de “enseñanza-aprendizaje” en cuyos dos términos se hallan involucrados tanto el docente como el alumno.

Dentro del marco específico de estudio (*marco referencial*), los conceptos teóricos a desarrollar (*esquema conceptual*) proporcionan líneas de trabajo e investigación que apuntan a descubrir el fenómeno en estudio (*aspecto operativo*). En este proceso operativo se evaluará tanto la aplicación de la teoría a la práctica como el resultado final.

Forma de aprobación

La materia es **presencial**

La asistencia al curso no podrá ser inferior al 75% en cada cuatrimestre

La asignatura es promocionable con una calificación de 7 en cada cuatrimestre.

La cursada de la materia se dará por aprobada con un promedio mínimo de 4 (cuatro) debiendo rendirse un examen final para aprobar la materia.

Habrà un parcial obligatorio por cuatrimestre donde se evaluarán los contenidos trabajados. Cuyo puntaje de aprobación será de 7 (siete).

Además de los parciales, habrá evaluaciones puntuales durante la cursada, en el marco de los trabajos prácticos, cuyas notas se promediarán entre sí y luego con la del parcial.

El desempeño actitudinal del alumno a lo largo del curso, será motivo de una calificación que se promediará con su nota académica para llegar a la calificación del

cuatrimestre.

Si alguien faltara a un parcial, solamente tendrá derecho a un recuperatorio, si puede justificar debidamente esa ausencia. Se considerará aprobada la prueba recuperatoria si el puntaje obtenido es de 7 o más.

En caso de ser aplazado en el parcial, el alumno podrá rendir un recuperatorio. Se dará por válida la nota mayor.

El alumno que apruebe la cursada con la nota mínima y aspire a una mejor calificación para poder promocionar la materia sin tener que rendir un final, podrá optar por rendir los recuperatorios para obtener un puntaje mayor que -al promediarse con sus notas anteriores - le permitan alcanzar 7 (siete) de promedio.

Unidad o eje temático

1º Cuatrimestre, “El ritmo musical”

Objetivos específicos

Que los alumnos:

- se vinculen someramente con los orígenes históricos de la rítmica y la poética que han conformado nuestra cultura actual;
- reconozcan las cualidades y funciones de los esquemas rítmicos estudiados;
- internalicen, mediante la audición y la práctica, distintas formas rítmicas emanadas del contexto histórico;
- produzcan y propongan nuevos esquemas rítmicos en función del propio contexto;
- utilicen la capacidad de su propio cuerpo para percibir la periodicidad rítmica y así distinguir los elementos de *pulso* y *acento*, necesarios para acceder a su representación y notación;
- adquieran la habilidad de leer y representar esquemas rítmicos sencillos utilizando la notación musical tradicional.

Contenidos.

Origen de la palabra *música*. Su relación con lo “poético”.

Concepto genérico de *ritmo*. Significado de la palabra “ritmo”.

El ritmo en la música. Su lenguaje y representación.

Somera recorrida histórica.

El *ritmo* en la teoría musical de la Grecia antigua. Combinación de sílabas “largas” y “breves” en la creación de distintos elementos rítmicos denominados “pies”: *yambo*, *troqueo*, *dáctilo*, *anapesto*, *espondeo*, distintos tipos de *peán*.

Unión de palabra, melodía y ritmo en el *melos* de la antigua Grecia.

Canto *monódico* y *coral*. Cualidades y funciones de estas composiciones poético-musicales.

La “música” monódica y coral y su clasificación en sagrada o profana, según se destinara a los dioses o a los acontecimientos humanos: *hymno*, *dithyrambo*; *encomio*, *hymeneo*, *threnos*, *epitalamio*, *epitafio*, etc.

La poesía mélica antigua en su recomposición moderna. (Audición de algunas de estas reconstrucciones musicales basadas en los textos conservados por la tradición filológica).

Los “modos” musicales según la clasificación de Aristóteles de las distintas armonías.. Modo *dórico*, *frigio* y *lidio*. Características y efectos psicológicos según las cualidades del ritmo.

La música como fenómeno de “lenguaje” entre los diversos *signos* de una cultura.

El código rítmico de nuestra cultura musical

Pulsos y acentos. Vivencia corporal

Duraciones largas y cortas en ejemplos musicales corrientes. Medición de las mismas utilizando el *pulso* como unidad de medida. Familiarización con las figuras musicales: redonda, blanca, negra, corchea.

Ritmos sencillos, lectura y anotación. Ejecución e interpretación de ritmos a partir de partituras simples.

Relajación en movimiento en quietud y relajación progresiva.

Conciencia de peso, articularidad y proyección.

Técnicas de movimiento con entrega y recepción de peso.

Movimientos disociados y asociados.

Terminología rítmica utilizada en la música.

Climas rítmicos improvisados, utilizando instrumentos varios, objetos de utilería y materiales escénicos en respuesta a propuestas específicas. Representación gráfica de los mismos.

Fechas tentativas de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático:

Inicio: 25 de marzo

Finalización: 1 de julio

Bibliografía obligatoria de la Unidad: (Primer cuatrimestre)

Roszak Theodore. 1985 *Persona/Planeta*. Editorial Kairós. Barcelona, capítulo 7
Aristóteles. *Política*. Enciclopedia digital de *Perseus*. Traducción disponible en esta cátedra, Libro VIII

Murray Schafer, A. 1965. *El compositor en el aula*. Ricordi. Buenos Aires,
Stephen Nachmanovitch (año ?). *Free Play “La Improvisación en la vida y en el Arte”*. Paidós

F. Nietzsche: 1998 *El origen de la tragedia* Ediciones Fausto

Bibliografía complementaria de la Unidad:

Aristóteles. 2004 *Poética* (cap. I). Ed. Colihue. Buenos Aires,

Aristóteles. 1999. *Retórica* (Libro VIII). Ed. Gredos. Madrid,

Eco, Umberto. 1976 *Signo*. Editorial Labor. Barcelona,

Eco, Umberto. 1977. *Tratado de semiótica general*. Editorial Lumen. Barcelona,

Murray Schafer, 1975.A. *El rinoceronte en el aula*. Ricordi. Buenos Aires,

Murray Schafer, A. 1969 *El nuevo paisaje sonoro*. Ricordi. Buenos Aires,

Murray Schafer, A. 1967. *Limpieza de oídos*. Ricordi. Buenos Aires,
Zito Lema, Vicente. 1992. *Conversaciones con Pichon Riviére*. Ediciones Cinco. Buenos Aires,
Pichon-Riviére, Enrique. 1985. *El proceso grupal*. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires,
Corominas, Joan. 1980 *Breve diccionario etimológico de la lengua castellana*. Editorial Gredos. Madrid,
Grimal, Pierre. 1997 *Diccionario de mitología griega y romana*. Paidós. Buenos Aires,

Repetir tantas veces según las unidades previstas en la asignatura

Unidad o eje temático:

2º cuatrimestre: “El ritmo asociado a la palabra y al espacio escénico”

Objetivos específicos

Que los alumnos:

- exploren aspectos rítmicos de la palabra hablada y cantada;
- descubran el ritmo inherente al lenguaje en sus distintas manifestaciones (poesía, oratoria, narración, teatro, etc.);
- exploren su propia relación con el lenguaje para recrear ritmos inherentes a los textos o para la creación de nuevos esquemas originales;
- adquieran destreza en el reconocimiento y anotación de fraseos rítmicos para los textos propuestos;
- desarrollen habilidades de improvisación sobre la base de pautas rítmicas acordadas y aplicando los conocimientos y la práctica adquiridos.
- exploren, desarrollen y propongan aspectos rítmico musicales desarrollados en el espacio vacío.
- exploren, desarrollen y propongan aspectos rítmico musicales en espacios propuestos por los textos.
- improvisen escenas con “objetos” en el espacio proponiendo musicalidad y aplicando conceptos del lenguaje musical, registrándolos e inscribiéndolos.
- a partir del lenguaje musical específico o adquirido poder leer e interpretar textos con notación musical propuestos por la cátedra o por sus compañeros.

Contenidos

a) La palabra

Perspectiva histórica

Orígenes del ritmo como estructura poética. Concepto de métrica.

De la métrica antigua a la métrica “clásica”.

El ritmo en el discurso. Clasificación de los “ritmos” según Aristóteles.

Ejemplos de ritmos propios de la oratoria clásica.

Continuidad y ruptura del ritmo en la poética contemporánea.

Distintos ritmos utilizados en textos de la escena teatral. Algunos ejemplos en Shakespeare y otras obras del teatro clásico (*Calderón, Lope de Vega*)

La palabra en movimiento

Recursos “rítmicos” del lenguaje: onomatopeya, trabalenguas, jitanjáforas, sonsonetes. Exploración de la “métrica” contemporánea. Recreación y producción del ritmo a partir de la palabra. Musicalización de la palabra.

Búsqueda de fenómenos rítmicos y sus efectos en la oratoria contemporánea. (*discursos emblemáticos grabados*)

El ritmo de la palabra en otras manifestaciones literarias. Exploración del ritmo en un fenómeno narrativo. Selección de un cuento breve.

Análisis del “ritmo” discursivo en algunos ejemplos de la dramaturgia contemporánea. (*Roberto Cossa, García Lorca, Pablo Feinman*).

b) el ritmo en el espacio escénico

Tipos de movimiento. Modos. Fuerzas. Dinámicas, Velocidades, intensidades.

Técnicas de abordaje de los diferentes espacios: corredor, cuadrado, círculo, grilla, rectángulo.

Técnicas de abordaje de diferentes frentes. Perfiles. Contrafrentes. “el espacio como ritmo”.

Ejercicios con espacios imaginarios: dimensiones, texturas, obstáculos.

Ejercicios dinámicos de salto, rebote, caída rol atrás y adelante, roldo, caída y recuperación.

Estructuras de improvisación con los conocimientos y práctica adquirida.

Construcción, anotación, Análisis y corrección de fraseos rítmicos.

Fechas tentativas de Inicio y finalización del dictado de la unidad o eje temático

Inicio: 5 de agosto

Finalización 18 de Noviembre

Bibliografía obligatoria de la Unidad

Murray Schafer, A. 1970 *Cuando las palabras cantan*. Ricordi. Buenos Aires,.

Lope de Vega. (año?) *Fuenteovejuna.- Soliloquio de Laurencia*. Editorial Colihue. Buenos Aires

W. Shakespeare: *Enrique V Monólogo de la Batalla de San Crispín*.

Peter Brook: 2002 *El espacio Vacío*: Ed. Península

Bibliografía complementaria de la Unidad:

Stanislavsky: *Trabajo del actor sobre el personaje* Pedido por formación del actor