

Taller Integral de Creación Artística I.

Plan de Trabajo 2025_1.

Maestro Omar García Sandoval.

Siguiendo el objetivo del plan de estudios vigente para la asignatura de Taller Integral de Creación Artística I, que enuncia:

OBJETIVO:

Explicar, analizar y explorar en la práctica, la vinculación interdisciplinaria, colectiva y creativa propia del hecho escénico.¹

Se propone para las unidades:

- Unidad 1. Taller Integral de Creación Artística.

1.1 Objetivos del Taller.

1.2 El trabajo colectivo en el Taller.

1.3 La evaluación del trabajo por área de conocimiento.

Revisión de la Gesamtkunstwerk (obra de arte total – Nietzsche, Origen de la tragedia), concepto actualmente hegemónico, para ejercitar la crítica y atender las necesidades del grupo en turno.

- Unidad 2. Creadores de la puesta en escena.

2.1 Definiciones y ámbitos de los creadores.

¹ <http://teatro.filos.unam.mx/acerca-de-la-licenciatura/plan-de-estudios/>

2.1.1 Colaboradores del teatro.

2.1.2 Colaboradores de otras disciplinas.

2.2 Integración de los equipos de trabajo.

2.2.1 Asignación de responsabilidades por área de conocimiento seleccionada.

En esta unidad se revisarán los conceptos de complejidad, completud, simplicidad y complicación, interdisciplina e indisciplina expuestos en Introducción al pensamiento complejo de Edgar Morin. Mismos que permiten el reconocimiento de las especificidades discursivas de los diferentes lenguajes que convergen en la construcción escénica contemporánea, para el planteamiento de las posibilidades y la consecuente construcción de un hecho escénico teatral.

- Unidad 3. El proceso de trabajo.

3.1 Definición del proyecto: selección del texto.

3.1.1 Análisis del texto.

3.1.2 Concepción de la puesta en escena.

3.2 La práctica escénica.

3.2.1 Cronograma.

3.2.2 Ensayos y presentaciones en clase.

3.3 Discusión, análisis y crítica de los trabajos presentados.

Se revisará, para esta unidad, literatura sobre psicología de lo colectivo y de grupos (Pavlovsky, Kesselman, et. al., 2000), nociones de Gregory Bateson (como cibernética o epistemología) en su libro Pasos hacia una ecología de la mente, material audiovisual sobre teoría de performance (Butler, Gómez-Peña, et. al.) y material literario teatral relacionado con la producción de espectáculos, como “Las enseñanzas de Rodolfo Valencia: teatro y vida” de Domingo Adame, “Hacia un teatro pobre” de Grotowski. Se realizará una revisión transversal sobre

el concepto de la especificidad de lo político desde la propuesta de Jacques Rancière y el concepto de poder de Enrique Dussel, para comprender la interacción e interrelación sensible de los distintos lenguajes que convergen para la puesta en escena.

La finalidad es motivar la comprensión sobre la posibilidad de construcción artística a partir de la convergencia, la confluencia y la integración constante y dinámica de las especificidades discursivas de cada disciplina.

Hacia la tercera unidad se deberá plantear una propuesta de montaje, su libreto correspondiente y un cronograma en función del resto del semestre en curso y para el siguiente semestre.

A partir de ejercicios escénicos breves en clase o revisados en videos de montajes de compañías nacionales y extranjeras, se pretende conseguir la comprensión y necesidad de la articulación de las distintas áreas teatrales y su relación con los contenidos teóricos del temario.

Además, se orientarán las consideraciones del estudiantado surgidas en clase para un criterio de trabajo escénico del TICA hacia finales del segundo semestre.

Se mantendrá abierta la plataforma de classroom (siempre que la UNAM permita y extienda su uso) para solventar y coadyuvar a la consolidación de conocimientos a través de los temas expuestos en línea y del foro de dudas al que podrá acceder el alumnado.

Criterios de evaluación.

La evaluación será realizada bajo los siguientes rubros:

- Asistencia (25%).
- Participación (25%).
- Aprehensión de conocimiento (25%).

-Entrega de tareas de classroom (25%).

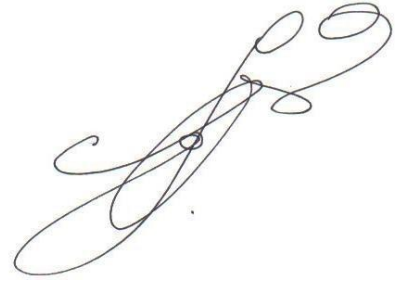
Cada estudiante hará una autoevaluación sobre su propio trabajo frente al TICA al final del semestre, teniendo en cuenta los rubros anteriores y autoasignándose un porcentaje para obtener un promedio, aún no final. Después el grupo retroalimentará esa autoevaluación. Finalmente, con estos dos parámetros, el profesor titular del TICA realizará una evaluación para cada estudiante de manera particular que establecerá un número final para cada estudiante como calificación final semestral.

Es importante señalar que previo a esta calificación particular, hay una evaluación del grupo por el grupo, en la que cada alumno reconoce los aciertos y deficiencias del grupo, para coadyuvar hacia la evaluación final particular.

Material complementario.

Tareas de classroom (de mantenerse habilitada y en uso la plataforma, si se deshabilita será retirado este criterio).

El material complementario será sugerido constantemente a los alumnos: lecturas sobre teoría dramática, lecturas sobre filosofía, lecturas sobre conocimiento complejo, material audiovisual de espectáculos teatrales videograbados, lecturas de ensayos científicos y todo aquello que contribuya y enriquezca su apreciación estética y artística universal y coadyuve a la generación de criterios sólidos, desde los cuales ejercer la crítica y el análisis.



Maestro Omar García Sandoval.

Bibliografía sugerida.

Aguilar Castellanos, Lizbeth, et. al. (2015), *La posibilidad de crear un nosotros desde la filosofía maya-tojolabal*. En Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, vol. 2, octubre, 2015, pp. 279-283. Estado de México, México: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
<https://www.redalyc.org/pdf/2631/263141553033.pdf>

Benjamin, Walter. (2003), *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Trad. Andrés E. Weikert. México: Editorial Itaca.

Brunet Icart, Ignasi y Morell Blanch, Antoni. (2001), *Epistemología y cibernética*, en Papers 65, Universitat Rovira i Virgili, 2001, 31-45. España: Universitat Autònoma de Barcelona.
www.researchgate.net/publication/39081658_Epistemologia_y_cibernetica

Cardaci, Gabriela. (2017), *La máquina de lo grupal: una estética de la multiplicidad*. En Anuario de investigaciones, vol. XXIV, 2017, pp. 15-24. Argentina: Universidad de Buenos Aires.
www.redalyc.org/pdf/3691/369155966020.pdf

Flórez, Antonio y Thomas, Javier. (1993), *La teoría general de sistemas*. En Cuadernos de Geografía. Vol. IV, No. 1-2, 1993. Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
[file:///C:/Users/Sandy/Downloads/Dialnet-LaTeoriaGeneralDeSistemas-6581658%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Sandy/Downloads/Dialnet-LaTeoriaGeneralDeSistemas-6581658%20(1).pdf)

Heidegger, Martin. (1997), *Filosofía, ciencia y técnica*. Trad. Maria Luisa Santander. Chile: Editorial Universitaria.

Morin, Edgar. *Introducción al pensamiento complejo*. [Microsoft Word - MorinEdgar Introduccion-al-pensamiento-complejo Parte1.doc \(reletran.org\)](#)

Nietzsche, Friedrich. (2000), *El nacimiento de la tragedia*. Trad. Andrés Sánchez Pascual. España: Alianza Editorial.

Universidad de la República. (2004), *Unidad Temática 3. Teoría de los grupos*. En Psicología social II. Curso 2004. Guías de estudio. Facultad de Ciencias Sociales. Licenciatura de Trabajo Social. Uruguay: Universidad de la República.
<https://tuvntana.files.wordpress.com/2015/04/teorc3ada-de-grupos-apunte-de-clases.pdf>