

Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires
www.unicen.edu.ar

UNCPBA Facultad de Arte Maestría en Teatro

Seminario Optativo

Experimentación y Análisis de Procesos Creativos en Artes Escénicas

Profesor Titular Martín Rosso (Mag.)

Fundamentos

El seminario que se propone tiene como objetivo compartir la experiencia desarrollada por el grupo *Investigación de Procesos Creativos en Artes del Espectáculo* (IPROCAE), el cual dirijo desde hace nueve años. El objetivo de este grupo es generar un espacio de estudio de la acción artística que surja del seno mismo de su práctica.

Desarrollamos, así, la figura de un artista/investigador encarnado en una misma persona, suponiendo la operación simultánea en dos órdenes discursivos, dejando de considerar a la creación como movimiento a priori de la reflexión. Proponemos que ambas instancias circulen conjuntamente, superponiéndose, generando diálogos y cuestionamientos, en una mutua complementación.

Como hacedores de Teatro, actuamos/dirigimos; y como investigadores, analizamos los procesos creativos y/o pedagógicos, oscilando entre Arte y Ciencia nuestra actividad académica. En este perfil que hemos desarrollado, nos enfrentamos con la necesidad de legitimar la articulación constante que existe en nuestra experiencia entre la actuación/dirección, la docencia y la investigación. Esta necesidad se debe a la existencia en los ámbitos académicos de compartimentos estancos para definir cada uno de estos espacios, ante lo cual proponemos una práctica que se enriquece mediante una interrelación con su proceso de análisis, maximizando en este intercambio las posibilidades que se desplegarían en sus ámbitos aislados.

La construcción de esta identidad múltiple emergente (Creadores/investigadores) nos enfrenta a diversos cuestionamientos teóricos y

metodológicos que continuamos abordando, profundizando y ramificando en las sucesivas investigaciones que llevamos a cabo.

Es en ese juego dialéctico entre reflexión/creación e investigador/artista que pretendemos una contribución con este seminario.

Objetivos

General

- Analizar los propios procesos creativos teatrales, generados en la experimentación e indagación de procedimientos contemporáneos.

Específicos

- Crear un espacio para la experimentación e indagación de procedimientos inherentes a la construcción dramática.
- Componer Secuencias de Acciones Físicas¹ (Comportamientos² y Momentos Escénicos³).
- Aplicar y validar instrumentos para el registro y análisis de propios procesos creativos.
- Producir nuevos conocimientos aplicables al abordaje y análisis de la creación escénicos.

Modalidad

El seminario tendrá una carga horaria de 32 horas totales que se dictarán durante cuatro encuentros teórico/prácticos presenciales que se dictarán en días consecutivos. Cada uno de estos encuentros será de 8 horas (4 horas por la mañana y 4 horas por la tarde).

Con el fin de sistematizar el estudio de los propios procesos creativos se propone una división en dos Ejes:

Eje Nº 1: Composición de Secuencias de Acciones Físicas

Contenidos:

¹ Acción Física: Término acuñado por Stanislavski a principio del siglo pasado. Desde el punto de vista conceptual la Acción Física puede ser entendida como una acción o reacción del actor que modifica la realidad y a la vez se modifica al realizarla y siempre está conectadas con un deseo, una voluntad. La Acción Física puede ser considerada la menor partícula viva del "texto" del actor, esto es, del conjunto de mensajes o de informaciones que él, y solamente él, puede transmitir. Si consideramos a la Acción Física como la unidad de base para el arte del actor, la creación de la obra pasará por la construcción de una secuencia de acciones físicas ligadas unas a otras.

² Conjunto de Acciones Físicas realizadas con un mismo objetivo.

³ Conjunto de Acciones Físicas realizadas con distintos objetivos.

Composición de Secuencias de Acciones Físicas. Elementos de las Secuencias de Acciones Físicas. Tipos de Secuencias de Acciones Físicas (Comportamiento y Momentos Escénicos). Métodos de composición de Secuencias de Acciones Físicas. El espacio escénico y los objetos en relación a las Secuencias de Acciones Físicas.

Bibliografía:

- BARBA, Eugenio. (1987) *Más allá de las Islas Flotantes*. Buenos Aires, Firpo & Dobal.

_____ (2010) *Quemar la casa*. La Habana, Ediciones Alarcos.

- BROOK, Peter. (1994) *El espacio vacío*. Barcelona. Península.

- BURNIER, Luis. (1994) *A Arte de ator: da técnica à representação*. Tesis presentada como exigencia para la obtención del grado de Doctor en la Universidad de San Pablo-Brasil.

- NACHMANOVITCH, Stephen. (1991) *Free Play. La importancia de la improvisación en la vida y en el arte*. Buenos Aires. Planeta.

- REIS, Damian. (2002) *A criação de um corpo-em-vida: Explorando as fontes orgânicas da atuação*. Tesis presentada como exigencia para la obtención del grado de Magíster en la Universidad Federal de Bahía- Brasil.

- ROSSO, M (2003) *Dos ópticas convergentes sobre la Acción Física*. El Peldaño nº 1/2. Cuaderno de Teatrología. Revista del Área Teatral de la Carrera de Teatro de la Facultad de Arte de la U.N.C.P.B.A. Tandil - Argentina.

_____ (2009) *La acción como unidad de base para el arte del actor*. El Peldaño nº 8. Cuaderno de Teatrología. Revista del Área Teatral de la Carrera de Teatro de la Facultad de Arte de la U.N.C.P.B.A. Tandil - Argentina.

- SERRANO, Raúl. (2004) *Nueva tesis sobre Stanislavski*. Buenos Aires. Atuel.

- _____ (1994) Editorial, en *Revista Arte Facto*, Nº 4. Buenos Aires. Escuela de Teatro de Buenos Aires.

- STANISLAVSKY, Constantin (1984) *Manual del Actor*. México. Diana.

- _____ (1975). *La construcción del personaje*. Madrid. Alianza.

- VALENZUELA, José. (2000) *Antropología Teatral y Acciones Físicas Notas para un entrenamiento del actor*. Buenos Aires, I.N.T.

- _____ (1993) *De Barba a Stanislavski*. San Luis, Ed. Universitaria.

(2004) *Bob Wilson. La locomotora dentro del Fantasma*. Buenos Aires. Atuel.

Eje Nº 2: Análisis del proceso creativo

Contenidos:

La creación artística como producto de conocimiento. Punto de partida del proceso creativo. Red de creación artística. Registro del proceso creativo. Interpretación y análisis del proceso creativo.

Bibliografía:

- GARCIA CANCLINI, Néstor "Hibridez cultural y Globalización" consulta: 15 Septiembre 2010. http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD18/contenidos/informacion/marco/pdf/canclini_cap5.pdf

- FERRACINI, Renato (2006) *Café com Queijo: Corpo em criação*. San Pablo. Aderaldo y Rothschild Editores.
- GROTOWSKI, Jerzy. (1970) *Teatro Laboratorio*. Barcelona. Tusquets.
- LE BRETON, David. (1995) *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires. Nueva Visión.
- MERLEAU-PONTY, Maurice (1975) *Fenomenología de la percepción*. Barcelona. Península.
- RAMOS, Luiz F. org. (2012) *Arte e ciência: abismo de rosas*. San Pablo. Abrace.
- SALLES, Cecilia (2008) *Crítica Genética. Fundamentos dos estudos genéticos sobre o processo de criação artística*. São Paulo. Educ.
- _____ (2006) *Redes da Creação. Construção da obra de arte*. São Paulo. Editora Horizonte.
- _____ (2004) *Gesto Inacabado. Processo de criação artística*. São Paulo. Anna Blume.
- ROSSO, M. (2013) *¿Es posible investigar los propios procesos creativos? Cuestiones de la Crítica Genética aplicada por creadores/investigadores*. Manuscrita. Revista de Crítica Genética, n° 24. "A Crítica Genética na América do Sul - Pesquisas e Perspectivas". São Paulo - SP / Brasil.
- _____ (2010) *La Crítica Genética como marco teórico para el análisis de procesos constructivos en teatro: análisis comparativo de dos procesos de creación realizados por IPROCAE*. Tandil. Publicado en CD.
- _____ (2004) *La imagen mental en el trabajo creativo del actor. Stanislavsky no estaba equivocado, una mirada desde la Neurobiología*. Tandil. El Peldaño n° 3.
- VALENZUELA, José. (2011) *La Actuación. Entre la palabra del otro y el cuerpo propio*. Neuquén, Educo.

Régimen de acreditación

Constará de las siguientes instancias:

- a) Los alumnos serán evaluados en las diferentes actividades teórico-prácticas desarrolladas en el seminario, en la calidad de sus intervenciones durante las discusiones y en las reseñas elaboradas de los textos programados.
- b) Los alumnos podrán elegir para la acreditación del seminario entre un trabajo práctico, teórico o teórico-práctico donde desarrollen los temas abordados durante el seminario, sugiriendo que el mismo tenga relación con el tema de investigación del alumno. Este trabajo deberá ser entregado en fecha acordada oportunamente con los alumnos.

