

Universidad del Centro
Secretaría de Investigación y Posgrado
Maestría en Teatro

Seminario de posgrado
Interpretación en Teatro de objetos

Docente: Javier Swedzky

Carga Horaria: 30 horas

Distribución de la carga horaria: 5 jornadas de trabajo: de lunes a viernes 6 horas por día.

1 - Fundamentación

El trabajo del actor con los objetos en escena crea un universo único de una poética particular que para ser logrado requiere de un intérprete de múltiples capacidades, ya que es un lenguaje ontológicamente interdisciplinario. Esta propuesta docente considera al estudiante como un artista independiente capaz de generar y proponer un discurso escénico. Es por ello que el curso se propone una formación que coloca la práctica y la experiencia como formas fundamentales de desarrollo profesional del estudiante y, desde una concepción fenomenológica, como bases de la estructuración del conocimiento, profundizando éstas con un trabajo de investigación teórica y de reflexión.

Este tipo de trabajo requiere de un actor/intérprete modesto y humilde, que sea capaz de hacer una innumerable cantidad de cosas al mismo tiempo, las que, en sucesivas capas, construyen la teatralidad: concentrar la atención sobre algo pequeño; delegar el discurso hacia un elemento externo; dar un espacio al objeto a través de su trabajo para convertirlo en un verdadero partenaire cargándolo siempre de sentido, ya sea manipulándolo o sin contacto; ser motor y reactor de los movimientos de los objetos; ser capaz en todo momento de desplazar el foco de atención, haciendo relevos y transiciones para preparar mientras actúa diferentes intervenciones o sorpresas creíbles; trabajar la manipulación hecha a la vista del espectador, "por delante" para convertirla en un gesto teatral; utilizar todo su cuerpo para manipular y para crear retablos efímeros y dinámicos, ser capaz de invertir la manipulación y crear la ilusión de que es el actor el que es manejado, y jugar con la confusión de cuerpos y objetos. Pero sobre todas las cosas, el actor debe saber desaparecer y ponerse en función del relato, y de la creación de un mundo más amplio que él, que le escapa y que lo trasciende, en una versión particular del actor invisible de Y. Ohida.

Esta propuesta pedagógica entiende al actor que trabaja con objetos como alguien que toma el imaginario del espectador como el verdadero espacio en el cual se construye el espectáculo, como el lugar en el cual el discurso termina de articularse. Este principio, basado en las teorías del montaje de cine ruso de S. M Eisenstein, encamina el trabajo hacia la concepción de una participación activa de la mirada del espectador, hacia una combinación de una multiplicidad de objetos diferentes para construir un espectáculo y hacia la elaboración de signos de lectura múltiples que lo constituyen. Trabajar desde este punto de partida implica una visión integral del trabajo con objetos. El curso evitará las generalizaciones reductoras acerca del teatro de objetos, ya que lo considera un campo en evolución constante heredero de la Patafísica de Alfred Jarry, la ciencia de las excepciones.

Esta propuesta entiende también al teatro como un momento de agregación comunitaria y de pensamiento colectivo, por lo cual es necesario que el estudiante desarrolle sus capacidades solo y con el grupo, incorporando aquí una reflexión personal acerca de su modo de entender la sociedad y la relación con sus pares.

2 – Organización de contenidos

2.1 - Objetivos generales

Que los alumnos:

- Adquieran elementos de reflexión y práctica para construir discursos escénicos con objetos en sus múltiples posibilidades.
- Utilicen las herramientas adquiridas a lo largo de la formación recurriendo a ellas con autonomía, creatividad y eficacia para crear una teatralidad propia.
- Desarrollen un lenguaje plástico y un universo poético individual y colectivo particulares.
- Generen sus propias estrategias de creación.
- Desarrollen pensamiento crítico
- Reflexionen acerca del trabajo con objetos con propuestas teóricas y repercusiones subjetivas.
- Generen lazos dinámicos y creativos dentro del grupo, para convertirlo en un espacio colectivo que permita el desarrollo individual.

2.2 - Objetivos específicos

Que los alumnos:

- Trabajen los diversos aspectos del teatro para adquirir una verdadera disponibilidad del intérprete hacia los objetos
- Desarrollen herramientas para descubrir el potencial expresivo de objetos y materiales y su proceso de singularización.
- Adquieran elementos técnicos de manipulación específicos para trabajar con objetos animados o no.
- Utilicen a los objetos como partenaires de actuación.
- Experimenten las posibles relaciones entre los objetos y los cuerpos, el espacio, el texto y el movimiento.
- Analicen el lenguaje actual del teatro de objetos, en sus múltiples vertientes, a través de reflexiones, testimonios y espectáculos de algunos de los principales referentes nacionales e internacionales.
- Ejerciten la redacción y escritura teórica
- Realicen procesos integrales de creación de formas cortas individuales y un pequeño espectáculo grupal de 15 minutos.

2.3. Contenidos mínimos y unidades temáticas

Cada unidad temática será desarrollada durante una jornada.

Unidad 1 - La disposición del actor hacia los objetos

Objeto sin animar: Sensibilización hacia las características constitutivas de un material y su potencial expresivo. Acciones básicas: aparición, mostración, traslado, apoyo, desaparición. Creación de paisaje El objeto industrial y el kitsch. El actor a la merced de las dinámicas de los objetos

Objeto animado: Características del objeto usadas para la creación de un personaje. Ilusión de vida: mirada, movimiento orgánico, leyes físicas y funcionamiento coherente de un cuerpo de ficción, desplazamiento, respiración. Lo inerte y lo viviente

Unidad 2 - Objetos, cuerpo y espacio

Objeto sin animar: Disposición espacial, corporal, dirección del movimiento. Movimiento progresivo y recesivo. Punto fijo. Foco. Misdirection. El cuerpo como retablo efímero y dinámico. Sumisión de los elementos teatrales a las características físicas y plásticas de un objeto. Objetos medianos y danza contact: el objetos como apoyo, superficie, cuerpo e impulso. El objeto y el cuerpo: proyección en el espacio, metamorfosis, prótesis, ortopedia, cuerpos híbridos.

Objeto animado: Combinación cuerpos y objetos. Objetos y gestos de las manos. Irrupción de la materialidad del objeto en la animación y en la relación entre personajes. Problemática propia del material y resonancias semánticas y simbólicas.

Unidad 3: Objetos, texto y actuación

Objeto sin animar: El texto como fuente de un universo poético y objetual. Resignificación a través de los objetos: acompañamiento, contraste. El texto subvertido: densidades, contradicciones, lecturas nuevas y alternativas. Diálogos con el objeto: el silencio como espacio de ficción.

Objeto animado: Emisión de la voz y sincronización labial, canto, texto. Combinación con mirada, gesto, acción.

Unidad 4: Objetos y trabajo en escena

Montaje teatral y estructuración en el tiempo: secuencias, montaje, ritmo, transiciones, sorpresas, quiebres. Teoría del montaje cinematográfico ruso. Kuleshov, Eisenstein y teatro de objetos. Elaboración de signos unívocos y multiplicidad de sentidos. Aplicación de las figuras de la retórica al discurso teatral. Transición como espacio dramático. El teatro de objetos como montaje cinematográfico. El objeto como partenaire. Elaboración de una escena en pareja de un máximo de cinco minutos.

Unidad 5 Teatralidad y creación de un universo poético particular:

Realización en pequeños grupos de una forma teatral breve de un máximo de cinco minutos. Calidades de Imagen armónica, onírica, disruptiva. Universo plástico., exposición, discusión. Cierre del taller.

2.4. Forma de trabajo en clase

El curso propone articular las siguientes situaciones: un laboratorio en el que se trabajará en el espacio, el análisis de escritos teóricos, la visualización de espectáculos visualizados, y la creación de pequeñas formas teatrales.

Todo esto permitirá a cada alumno experimentar durante el seminario sus propias opciones discursivas y estéticas, que luego aplicará en el trabajo del último día, y permitirá al grupo de estudiantes apreciar el desarrollo de poéticas diferentes.

El trabajo individual y la reflexión grupal convertirán la clase en un espacio de crecimiento colectivo.

Las experiencias previas del docente no pretenden establecer una verdad única sino poder compartir su recorrido y ponerlo a disposición de los alumnos para que sean ellos los que realicen una experiencia de dirección. El docente acompañará los procesos de creación de los alumnos aportando devoluciones e información pertinentes para cada caso, permitiendo libertad de opción para el estudiante, participando en la supervisión de la gestión de los procesos y estimulando el desarrollo de los potenciales creativos de ellos.

3. Sistema de evaluación

3.1 Criterios de evaluación:

1-Asistencia

2-Compromiso y profundidad del trabajo en clase y apropiación del material propuesto en el seminario

3-Nivel de reflexión y participación en la realización de los trabajos prácticos

4- Desarrollo de los trabajos prácticos y entrega del trabajo teórico final

3.2 Formas de evaluación

Se calificará a los estudiantes con una nota promedio entre la nota obtenida durante el seminario y la nota del trabajo teórico final.

La nota obtenida durante el seminario será la resultante de los puntos 1, 2 y 3 del ítem 3.1.

3.3 Trabajos prácticos

El seminario considera la realización de dos (2) trabajos prácticos durante los dos últimos días de la semana: una forma breve a realizar en pareja y otra en pequeños grupos.

-Los trabajos prácticos se realizarán dentro del horario de clase a partir de pautas dictadas por la cátedra.

3.4 Trabajo teórico final:

El trabajo teórico final será un texto escrito individual realizado sobre la obra de un artista que utilice objetos, elegido de una lista propuesta por la cátedra y acordado con el alumno.

3.4.1: Características formales del trabajo teórico final

-Fecha de entrega: turnos de examen y plazo máximo estipulados por la UniCen.

-Extensión: 10 páginas mínimo, 15 de máximo; espaciado 1.5 (notas y bibliografía incluidas). Respetar la extensión pautada es imprescindible para garantizar una corrección justa de todos los trabajos. Los trabajos que no se ajusten a estos requisitos serán devueltos antes de la corrección.

-Formato: texto y bibliografía en times 12, notas al pie o final en times 10.

-Estructura (es similar para una monografía o para la respuesta de las consignas que siguen):

1. Introducción (presentación del tema, problema o pregunta central y organización del texto).
2. Desarrollo de argumentos (con adecuado equilibrio entre ideas propias y demostración a través de bibliografía y/o fuentes).
3. Conclusiones (deben guardar coherencia con la pregunta inicial y las ideas desarrolladas).

-Bibliografía: La bibliografía usada debe estar citada al final o al pie. Según los temas, se usarán lecturas específicas acordadas con la docente y/o vistas en clase.

4. Bibliografía

El docente traducirá los textos en francés ya sea en clase o en formato digital para que lean los alumnos

4.1 Bibliografía específica:

- Alvarado, Ana "El actor en el teatro de Objetos", *Móin-Móin* N° 6, Año 5, 2009, p. 77-88
- Alvarado Ana, ex al *Teatro de Objetos Manual Dramatúrgico*, INTeatro, Buenos Aires, 2015
- Appadurai, Arjun "Las mercancías y la política del valor" En: Appadurai, Arjun (ed.) *La vida social de las cosas, perspectiva cultural de las mercancías*. Grijalbo, México, 1986 p.17-89
- Eisenstein, Sergei (1942), *El sentido del cine*. Siglo XXI Editores, México, 2007, p.9-80
- Ferreyra Milagro "Mauricio Kartun y su taller de dramaturgia de objetos" En: *Cuadernos de Picadero* N°12, 2007, p.13-21.
- Kantor, Tadeusz (1977), *El teatro de la muerte*. Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 1984.
 - Kopytoff Igor "La biografía cultural de las cosas: La mercantilización como proceso". En : Appadurai, Arjun (ed.) *La vida social de las cosas, perspectiva cultural de las mercancías*. Editora Grijalbo, México, 1986 p.89-125.
- Oida Yoshi, Marshal Lorna (1995), *El actor invisible*. Alba Editorial, México, 2007.
- Paska, Roman « Pensée-marionette, esprit marionnette ». En : *Puck, les marionnettes et les autre arts* N°8 *Écritures Dramaturgies*, 1995, p.63-66
- Paska, Roman, compilador « Le Théâtre Dédoublé » *Alternatives Théâtrales* 65-66, 2000
- Pellegrini, Aldo (1961) Antología de la Poesía Surrealista de la lengua Francesa. Argonauta, Buenos Aires, 2006, p. 17-43.
- Renaude Noëlle, « Une salutaire désorganisation de l'humaine ». En: *Alternatives Théâtrales* n°72 *Voix d'auteurs et marionnettes*, 2002, p. 78-79
- Schulz Bruno (1933) "Las tiendas color de canela" En: *Bruno Schulz Madurar hacia la infancia. Relatos, inéditos y dibujos*, Ediciones Siruela, Cofás, 2008, p. 43-137,

- Swedzky Javier , « Teatro con cosas. Graciela Ferrari y el teatro de objetos en Argentina “ En: *El Apuntador* N°22, 2010, p. 33-38
- Swedzky, Javier “Las arrugas del saco” En: Saverio, Revista Cruel de Teatro. Número dedicado al Teatro de títeres y Objetos Año 5 n°18, 2012, Buenos Aires, Argentina
- Veronese Daniel, “Automandamientos” en *La Deriva*. Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires, 2000. P. 309-315

4.2 Bibliografía optativa:

- Alvarado Ana “El Objeto de las Vanguardias del siglo XX en el Teatro Argentino de la Post-dictadura. Caso Testigo: El Periférico de Objetos”, En *Escritos sobre TEATRO II*, compilador Jorge Dubatti, Nueva Generación, Buenos Aires, 2009.
- ALIS “Le corps agite l’esprit”, *Puck, les marionnettes et les autres arts N° 4 Des corps dans l’espace*, 1991, p. 53-55
- Baixas Joan, « Sang, miel, fumée, sable. » En: *Puck, les marionnettes et les autres arts N°13 Langages Croisé*, 2000, p.29-31
- Barba Eugenio , *Las Islas Flotantes*. UNAM, México DF. 1983
- Barba, Eugenio y Savarese, Nicola (1990) *El arte secreto del actor, diccionario de antropología teatral*, Editorial San Marcos, Lima, 2010, p.182-185
- Bartís Ricardo, *Cancha con Niebla*, Atuel, Buenos Aires, 2003
- Borie Monique « Corps vivant et corps objet : un approche anthropologique » En *Surmarionnettes et Mannequins. Craig, Kantor et leurs héritages contemporains*, compilador : Carole Giudicelli, L’Entretemps y Institut International de la Marionnette, Lavérune, 2013
- Carrignon, Christian y Mattéoli, Jean-Luc. *Encyclopédie fragmentée de la Marionnette 2. A la recherche du théâtre d’objet*. THEMAA (Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés), París, 2009
- Cippolini Rafael (comp.) *Jarry, Alfred Patafísica: epítomes, recetas, instrumentos y lecciones de aparato*. Caja Negra, Buenos Aires, 2009
- Converso Carlos *Entrenamiento del titiritero*, Escenología, A.C., México DF., 2000, P. 35-98
- Curci, Rafael *Títeres, objetos y otras metáforas*. Libros de Godof, México D.F. ,2011
- Diderot, Denis (1773), *La paradoja del comediante*, Ediciones Siglo Veinte, Buenos Aires, 1986.
- Dubatti, Jorge, *Filosofía del teatro 1, convivio, experiencia, subjetividad*. Atuel, Buenos Aires, 2007. P.149-154.
- Éclats d’états, « Flots d’images et flux des mots ». En: *Alternatives Théâtrales n°72 Voix d’auteurs et marionnettes*, 2002, p. 56-58.
- Eisenstein, Sergei (1949), *La forma del cine*, Siglo XXI Editores, México, 1986, pp 33-82
- Ejnès, Veronique; Schön, Roland y otros « Des théâtres par objets interposés » Cahier Partages N°2. ODI Normandie, Clamecy, 2006
- Eruli, Brunella, « Rupture d’échelles ». En: *Puck, les marionnettes et les autres arts N° 4 Des corps dans l’espace*,1991, p. 7-12
- Grazioli, Cristina « Objets (théâtre d’) » En: *Encyclopedie Mondiale des Arts de la Marionnette*. Editions de l’Entretemps y Union internationale de la marionnette, Lavérune. 2009 P. 503- 504
- Heggen, Claire . “*Subjet-Objet: entretiens et pourparlers* ». *Móin-Móin* N° 6, Año 5. 2009
- Hormigón, Juan Antonio, *Meyerhold: textos teóricos*. Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España, Madrid, España, 2008
- Juselle Jacques : *Ilka Schönbein Le corps : du masque à la marionnette* Encyclopédie fragmentée de la Marionnette Volume 3, Éditions THEMAA (Association Nationale des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés), París, 2011
- Knoedgen, Werner, *El Teatre Impossible. Per una fenomenologia del teatre de figures*. Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona. Barcelona, 2003
- Marín, Marta (1992) *Conceptos Clave Gramática/Lingüística/ Literatura*. Aique Grupo Editor. Buenos Aires, 2004.

- Mattéoli Jean-Luc, *L'objet pauvre. Mémoire et quotidien sur les scènes contemporaines françaises*. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011
- Meschke, Michael, *Una Estética para el Teatro de Títeres*. Centro de Documentación de las Artes de los Títeres de Bilbao. Bilbao, 1988
- Plassard, Didier, *Les mains de lumière. Anthologie des écrits sur l'art de la marionnette*. Institut Internationale de la Marionnette, Charleville-Mézières.1996
- Plassard , Didier, *L'acteur en effigie, figures de l'homme artificiel dans le théâtre des avant-gardes historiques, Allemagne, France, Italie*. L'age de l'homme / Institut Internationale de la Marionnette. Lausana, 1992
- Queneau Raymond ; Perec Georges ; Calvino, Ítalo y otros (1981) *Oulipo Atlas de la littérature pottentielle*. Gallimard, París, 1988.
- Vienne, Giselle, « Artifices, artefacts ». En : *Théâtre/Public N°193 La Marionnette? Traditions, croisements, décloisonnements*, 2009 p. 79-82