

Maestría en Teatro
Facultad de Artes
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

Seminario-Taller de producción y montaje teatral
Mgter. Cipriano Argüello Pitt.

Fundamentación

Partimos del supuesto que un estudio crítico-analítico propicia nuevas prácticas, en la medida que permite desplegar, hacer visibles y conscientes los procedimientos mediante por los cuales se construye el hecho teatral.

La dirección teatral es una práctica que requiere un sistema de pensamiento específico para definir sus problemáticas y sistematizar su práctica. Pensar la dirección en términos de producción de un discurso específico, con un lenguaje técnico particular, implica ubicar al director como figura clave en el hecho teatral. El “estallido de poéticas teatrales” nos obliga a reflexionar sobre los procedimientos por los cuales se construye y se piensa la puesta en escena.

La arquitectura compleja del teatro, hace necesario pensar en múltiples abordajes posibles, que permitan hacer del ejercicio de la dirección un proyecto particular.

Uno de los enfoques propuestos es ahondar en la teoría del montaje teatral desde un doble aspecto: como materialidad y como fenómeno. Partimos de la idea que el trabajo de “poner en escena” exige un conocimiento profundo de los materiales y los procedimientos por los cuales se compone, pero también obliga a pensar las perspectivas del acontecimiento teatral.

Pensamos al director como un creador de una poética que propone sentidos en una disciplina específica. En este sentido el seminario plantea una doble perspectiva la producción y la composición teatral: la técnica vinculada al oficio; y la del discurso artístico como un decir particular.

El seminario esta dividido en módulos con el fin de organizar los contenidos, al mismo tiempo se proponen instancias integradoras a partir del desarrollo de trabajos prácticos.

Objetivos.

- Fortalecer la práctica de la dirección y de la puesta en escena.
- Analizar críticamente la tarea del director de escena.
- Adquirir herramientas teóricas que sustenten la práctica de la dirección teatral.
- Facilitar la aprehensión de procedimientos de composición y montaje teatral desde la perspectiva de la dirección.
- Relacionar la teoría y la práctica del teatro.
- Fomentar nuevos realizadores de escena.

Contenidos

Modulo Uno: Definiciones en torno al director.

¿Una Morfología de la dirección? Definiciones y roles de la dirección. La conceptualización y la formulación de hipótesis como problemas del desarrollo en la puesta en escena.

Teatralidad en el teatro. Conceptos operativos de teatralidad. La convención teatral.

Fenómenos límites de teatralidad. El teatro como fenómeno.

Los componentes básicos de la puesta en escena.

La puesta en escena y sus procedimientos.

Modulo Dos: Dramaturgia de dirección.

Teoría del montaje: Principios dramáticos en la teoría de montaje.

Eisenstein y Meyerhold hacia una deconstrucción del hecho teatral.

Eugenio Barba y la teoría de montaje.

De la semiología a la fenomenología. ¿Una teoría del acontecimiento?

Materialidad y corporalidad en el teatro.

Principios de composición dramática aplicados a la escena.

Leer la escena.

Modulo Tres: El ensayo.

Palabra y cuerpo como materialidad y fenómeno. Elementos dramáticos en la improvisación. Principios de organización y composición de la escena a partir del trabajo con actores. El actor en el centro de la construcción espectacular. Desarrollo de consignas. Leer el cuerpo de los actores. Dramaturgia de escena. De la escena al texto.

Modulo Cuatro. El texto.

Del texto a la escena: elementos de análisis del texto dramático, elementos formales y contextuales. Método molecular de análisis dramático. Puesta en escena del texto. Espacio y tiempo dramático. Autonomía de la representación.

Modulo Seis: Procesos creativos.

Del proyecto a la puesta: análisis de los problemas frecuentes en los procesos de puesta en escena. Vínculos con los diversos roles en una puesta en escena. Análisis de Modelos de producción.

Se propone trabajar con Hamlet de Shakespeare, a modo de ejemplificar y de abordar diversos trabajos prácticos del seminario. Por la cuál es indispensable que los asistentes lean la obra.

Bibliografía

AA.VV. (2010) Repensar la dramaturgia, Errancia y transformación. CENDEAC. Parraga.

ARISTOTELES (1990), Poética. Trad. De Angel Cappelletti Monte Avila editores , Caracas.

ARGÜELLO PITT, Cipriano (2015) Dramaturgia de la dirección de escena. Paso de Gato. México.

------(2013) (compilador) Ensayos: teoría y práctica del acontecimiento escénico. Alción Editora, Documenta

Escénicas. Col. Limbo.

----- (2006), Nuevas tendencias escénicas: teatralidad y cuerpo en el teatro de Paco Giménez. Editorial DocumentA/Escénicas. Córdoba.

ARTAUD, Antonin, (1980), El teatro y su doble, Edhasa, Barcelona.

BADIOU, Alain, (2005), Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro, Manantial, Bs As.

BADIOU, Alain, DURING, Elie (2007) “Un teatro de la operación” en Un teatro sin teatro, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona /Fundación de Arte Moderno y Contemporáneo – Colección Berardo, Lisboa.

BARBA, Eugenio (2010). Quemar la casa. La Habana: Alarcos.

————— (2000) La tierra de cenizas y diamantes: mi aprendizaje en Polonia. Buenos Aires: Catálogos.

————— (1992) La canoa de papel. México: Ed. La Gaceta (col. Escenología).

BARBA, Eugenio y SAVARESE, Nicola (2009). El arte secreto del actor. México: Ed. La Gaceta (col. Escenología).

BENE, DELEUZE (2003), “Un manifiesto menos”, en Superposiciones, Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.

BOBES NAVES Carmen (2001), Semiología de la escena, análisis comparativo de los espacios dramáticos en el teatro europeo, Editorial Arco, Madrid.

BROOK, Peter, (1993), El Espacio Vacío Editorial Nexos. Barcelona.

CEBALLOS, Edgar, (1994), Principios de Dirección Escénica. Editorial La Gaceta. México

DANAN, Joseph (2012). Qué es la dramaturgia. México: Paso de Gato.

DELEUZE, Gilles (2005), Lógica del sentido. Buenos Aires, Ed. Paidós.

DE MARINIS, Marco (1992), Comprender el teatro, Editorial Galerna, Bs.As.

DUBATTI Jorge, (2007), Filosofía del teatro 1, Editorial Atuel. Buenos Aires.

----- (2003), El convivio teatral. Teoría y práctica del Teatro Comparado, Atuel, Bs. As.

----- (2002), El teatro Jeroglífico, Editorial Atuel, Buenos Aires.

ENAUDEAU, Corinne (2006) La paradoja de la representación. Buenos Aires: Paidós.

EISENSTEIN, Sergei (1986). El sentido del cine. Buenos Aires: Siglo XXI.

EVREINOV, Nicolás (1956). El teatro en la vida. Buenos Aires: Leviatán.

FELDENKRAIS, Moshé (1996). La dificultad de ver lo obvio. Buenos Aires: Paidós.

FISCHER-LICHTE, Erika (1999). Estética del . Madrid: Arcos.

FÉRAL, Josette (2004) Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras. 1º ed. Buenos Aires: Galerna. ----- (2003), Acerca de la teatralidad, Nueva Generación, Bs. As.

KOWZAN, Tadeusz (1997), El signo y el teatro, Editorial Arco, Madrid.

LEHMANN, Hans-Thies (2017) Tragedia y Teatro Dramático. Paso de Gato. México (2013), Teatro Posdramático, México. Paso de Gato Ediciones.

LYOTARD, Jean Francois (1981) Dispositivos pulsionales. Madrid: Ed. Fundamentos.

MERLEAU PONTY, Maurice (2008), El mundo de la percepción-Siete conferencias, Ed. Fondo Cultura Económico. Buenos Aires.

----- (1977), Sentido y sin Sentido. Editorial Península, Barcelona.

QUENEAU, Raymond (2009), Ejercicios de estilo, Madrid, Cátedra.

SÁNCHEZ, José. (2007), Prácticas de lo real en la escena contemporánea, Visor, Madrid.

----- (1992), Dramaturgias de la Imagen, Editorial de la Universidad Castilla La Mancha, España.

SÁNCHEZ MONTES, María José (2004), El cuerpo como signo, la transformación de la textualidad en el teatro. Biblioteca Nueva. Madrid.

URE, Alberto (2003), Sacate la careta. Buenos Aires, Ed. Norma.

VALENZUELA, José Luis (2004) Las piedras jugosas. Aproximación al teatro de Paco Giménez. Buenos Aires: Ed. INT.