

PROGRAMA

PROGRAMA

Seminario-taller: Métodos de formación y entrenamiento actoral contemporáneos

La actuación ha eclosionado a partir de las redefiniciones contemporáneas del teatro. Existen hoy una multiplicidad de propuestas y técnicas de actuación que se vinculan a prácticas particulares, a proyectos específicos. Estas prácticas resultan de un cruce de metodologías y técnicas disímiles.

Lo contemporáneo, señala Arthur Danto (1999) se cuestiona los procedimientos por los cuales se construye, el cambio entre lo moderno y lo contemporáneo manifiesta un desplazamiento entre la representación y la performance. En la modernidad la representación es central, mientras que en la contemporaneidad el cuestionamiento a la representación, vuelven a los procedimientos auto-reflexivos de la práctica. La noción de performatividad, en tanto actos del cuerpo y de la acción pone en cuestión la representación, sin embargo desde nuestra perspectiva no la niega totalmente, sino que la reformula.

Los entrenamientos del actor en este sentido, vuelven la mirada sobre la materialidad. El cuerpo del actor es la superficie expresiva sobre la que el texto contemporáneo se inscribe. Tal como señala Heiner Müller sobre Pina Bausch, "el cuerpo es ese texto que se resiste a la publicación" (1994).

A partir de textos contemporáneos, este seminario propone poner en cuestión aspectos fundamentales del trabajo del actor. Por lo tanto una de las ideas centrales es abordar las diferentes estrategias para enfrentar el texto dramático desde la performance actoral. La actuación no es una traducción, o una traslación de un texto que ha sido previamente escrito, es la puesta en tensión de dos sistemas de naturalezas distintas. (Pavis 1998) No existe, en principio una metodología única de abordaje. En este sentido el texto dramático no es un texto que posea una "teatralidad oculta" ya que esta postura implicaría que existe una manera unívoca y correcta de "interpretar" el texto, la cual no permitiría el acceso a múltiples lecturas. Es la intención de este programa trabajar sobre la tensión entre lo verbal y los aspectos no verbales en la "concretización" en una puesta en acto. Desde esta perspectiva, la actuación equivaldría a una re-escritura escénica.

1- Objetivos generales.

- Desarrollar un discurso crítico-analítico de la actuación.
- Abordar la problemática compleja con relación a la diversidad de la actuación contemporánea.
- Posibilitar un desarrollo autónomo de lxs estudiantes en la producción de conocimiento.
- Presentar a la actuación como dispositivo de creación de sentido.

Objetivos específicos:

- Ahondar en el entrenamiento de la actuación contemporánea.
- Abordar los aspectos performativos de la actuación de diversas textualidades.
- Adquirir conocimientos sobre dramaturgxs y dramaturgias contemporáneas
- Elaborar estrategias con relación a las hipótesis de sentido de los textos trabajados.

2- Contenidos

Bibliografía específica.

Unidad II

- El trabajo sobre textos contemporáneos

Entrenamiento actoral. Performance y representación.

El cuerpo, superficie expresiva.

El cuerpo como signo. El cuerpo jeroglífico.

El cuerpo como texto.

Principios de la composición dramática en la actuación

La palabra como textualidad.

Acción dramática : La palabra-acción y la palabra como instrumento de la acción el trabajo sobre micro-acción textual.

Palimpsesto e intertextualidad.

Actualización.

El actor como organizador de dramaturgia/s.

Ensayo y repetición.

Puesta en escena de textos contemporáneos.

BIBLIOGRAFÍA

ABIRACHED Robert (1994) *La crisis del personaje en el teatro moderno*. ADE. Madrid

AGAMBEN Giorgio (2008) *Qué es lo contemporáneo*. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires.

ARGÜELLO PITT Cipriano 2006- *Nuevas tendencias escénicas: teatralidad y cuerpo en el teatro de Paco Giménez*. Editorial DocumentA/Escénicas. Córdoba.

-----2014. *Dramaturgia de la dirección de escena*. Paso de Gato. México.

ARISTOTELES (1990)- *Poética Trad. De Angel Cappelletti Monte Avila editors* , Caracas .

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

BARBA Eugenio (1994) *La canoa de papel*. Ed. Catálogos. México

----- (2010) *Quemar la casa*. Ed. Alarcos. La Habana.

BARBA Eugenio y SAVARESE Nicola (1990) *El arte secreto del actor. Diccionario de antropología teatral*. Ed. La Gaceta. UAM. México.

BARTIS, Ricardo 2003; *Cancha con niebla*, Atuel, Buenos Aires,.

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

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

DE MARINIS Marcos (1997) *Comprender el teatro. Lineamientos para una nueva dramaturgia*. Galerna. Buenos Aires.

Danto Arthur. (1999) *Después del fin del arte*. Paidós. Buenos Aires.

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

DIÉGUEZ CABALLERO Ileana. (2007) *Escenarios Liminales*. Ed. Atuel. Buenos Aires (2013) *Cuerpo sin duelo, Iconografías y teatralidades del dolor*. DocumentA/Escénicas. Córdoba

EISENSTEIN Sergei. (1990) *Montaje Escénico* Editorial La Gaceta, Colec. Escenología, México

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

FÉRAL, Josette. (2003) *Acerca de la teatralidad*, Nueva Generación, Bs. As.

FISCHER LICHT Erika. 2014. *Estética de lo performativo*. Abada Editores. Madrid.

MEYERHOLD Vsevolod(1998)- Escritos Sobre el Teatro, Editorial de la Asociación de Directores Teatrales de

MEYERHOLD Vsevolod (1998) *Textos Teóricos*. ADE . Madrid

MOREIRA Cristina (2015) *La commedia dell'arte, un teatro de artesanos*. INT. Buenos Aires.

OIDA Yoshi.(2011) *Un actor a la deriva*. UAM . México

PAVIS Patrice: (1998) *Diccionario del teatro*. Paidós. Barcelona

SANCHEZ José Antonio. (2011) *Dramaturgia en el campo expandido en Repensar la dramaturgia*. CENDEAC. Madrid

SÁNCHEZ José (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. Alberto (2003) *Sacate la careta*. Buenos Aires: Ed. Norma.

SCHNEIDER Richard (2012) *Estudios de la representación: una introducción*. Fondo de cultura económica. México (2000) *Performance: teoría & Prácticas interculturales*. Libros del Rojas. UBA. Buenos Aires

TAYLOR Diana. (2015) *Performance*. Asunto impreso. Buenos Aires.

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

VINAVER MICHEL (1993) *Ecritures dramatiques, ares, actes sud* , París

3- Propuesta metodológica:

La asignatura se presenta como taller teórico práctico, donde la relación entre la práctica y la teoría son fundamentales para comprender la problemática estudiada. Se plantean algunos problemas específicos de la actuación y el texto, en su desarrollo escénico, esto implica, pensar estrategias de entrenamientos, ensayos, y puesta en escena. La problemática está fuertemente estudiada en el campo teatral y plantea cierta dificultad teórica que requiere reflexión.

Se plantea una ejercitación práctica, entrenamiento y ensayos, los textos son propuestos por la asignatura, ya que los mismos presentan ciertas dificultades con relación a los contenidos propuestos. Se propone una reflexión teórica sobre la práctica realizada. El objetivo de la misma no es sólo reflexionar y poner en palabras la acción práctica sino también problematizar la escena.

Hay dos instancias fundamentales en trabajo, la primera es la presentación de monólogos que se presentan en modalidad de ensayos, no como trabajos definitivos, sino entendiendo al ensayo como proceso de trabajo inacabado que permite experimentar sobre la escena. Y una segunda instancia de desarrollo y de reflexión teórica sobre la problemática estudiada. Por esto es indispensable que los estudiantes seleccionen y aprendan un monólogo de los textos ofrecidos.