

UNCPBA

Facultad de Arte

Maestría en Teatro

Seminario-taller

Dramaturgia expandida y actuación. Problematizaciones actuales de la creación transmedial

Docente a cargo: Mg. Sebastián Huber

Carga horaria: 36 horas

Fechas y horarios:

Fechas:

Horarios: 9:00 a 12:00 y 15:00 a 18:00

2021

“Lo específico del teatro no es precisamente la presencia del espectador vivo, sino la presencia del potencialmente muerto”

Heiner Müller, citado por Lehmann

Algunas transformaciones de la estética contemporánea propician modos de organización de lo sensible que ponen en crisis ideas de pertenencia y de especificidad, sustentándose en una radical deconstrucción de todo aquello que tenga ver con lo propio, lo específico, lo que se define por pertenecer, de modo cómodo y estable, a un medio, una categoría, o una especie.

Florencia Garramuño

Hubo “teatro”, pero yo no me atrevería a emplear del todo esa palabra. Porque nosotros estuvimos en lo real. Como si nada de todo eso fuera actuado, simplemente, había tenido lugar. Tampoco podría decir que vi una “obra de teatro”. A lo sumo habré visto algo de teatro en esa obra.

Joseph Danan

El teatro ya no cambia solo como el resultado de un devenir estético, como lo había hecho durante miles de años: ahora cambia porque si no, muere. Un auténtico pico de crisis. Un punto de inflexión que lo llevará a zonas insólitas.

Mauricio Kartun

Fundamentación

Uno. En su ya clásico texto de 1979 Rosalind Krauss observaba que, con la aparición del minimalismo, multiplicidad de obras que reclamaban ser consideradas esculturas se encontraron en una “tierra de nadie categórica”, definidas negativamente como aquello que no es -eran lo que no era sala, o lo que no era paisaje. La operación de Krauss consiste en invertir los términos de esa doble exclusión, con lo que su expresión positiva da lugar a un campo que exhibe la oposición original y, al mismo tiempo, la abre. Frente a esa fuerte transformación del campo artístico y en respuesta a la evidencia que constituyen las obras de Donald Judd, Sol LeWitt, Carl Andre o Robert Morris (“El ave de Minerva levanta el vuelo al anochecer”, cita Ticio Escobar a Hegel para señalar que la teoría llega después de los hechos)¹, Krauss problematiza las oposiciones modernistas que sostenían la categoría de escultura y propone un campo en el que cada artista puede emplear muchos medios diferentes. Frente a la pregunta por los límites de las artes, Krauss propone un *campo expandido*. Discutiremos las nociones teóricas de expansión, liminalidad, inespecificidad, con las que observaremos ejemplos de las artes escénicas.

Dos. En la Barcelona de los años 80, en ese contexto de crisis en el que el teatro fuerza sus propios límites para salirse de sí, José Sanchis Sinisterra crea los Sistemas Minimalistas Repetitivos, la metodología de creación en la que se centra este seminario, no en una zona central dentro del campo teatral sino en un lugar de experimentación, *sobre* el límite con otras disciplinas. En las artes escénicas contemporáneas se observan, ya desde el siglo pasado, procesos de fuerte problematización de aquellos elementos que, de alguna manera, funcionaban como núcleos centrales y determinaban especificidades, diferenciaciones cuyas fronteras la misma práctica artística se ha encargado de hacer estallar mediante una creciente hibridación. Algunas de esas mismas prácticas se constituyen en pensamiento: el artista contemporáneo es, en su hacer, productor de conocimiento. Pondremos en práctica el minimalismo sistémico, trataremos de habitar esos espacios *entre*, pensaremos desde los procesos de creación.

Tres. La 59ª edición del Festival D’Avignon, en la que un gran porcentaje de espectáculos cruzaban video, danza, teatro y performance, trajo aparejada tal polémica que en

¹ Ramos, 2012.

Libération del 27 de julio se leía: “En soledad frente a sus emociones, privados de la comunión que tradicionalmente genera el teatro, los espectadores solo pudieron hacer una interpretación íntima y personal de lo que veían. ¿Cómo no sentirse desestabilizado cuando eso que pasa en escena se dirige a cada uno de manera tan particular y diferente?”². En atención a la controversia, los directores de Avignon 2010 situaron la programación bajo el lema “Entre teatro y performance”. La polémica aparece referida por Joseph Danan (2016), quien se declara ávido por comprender los profundos cambios de la escena teatral contemporánea y propone entonces, como punto de partida, distinguir *performance en sentido amplio* de *performance en sentido restringido*. El dramaturgo e investigador francés busca así abordar obras frente a las cuales se siente sin herramientas, obras que habitan ese espacio *entre*, que son producto de la disolución de las fronteras de las prácticas artísticas, del teatro y otras disciplinas que aspiran a una experiencia de lo real. Analizaremos casos de acontecimientos en bruto, de acciones reales (de “realidad real”) que dan la espalda a la fábula, que reniegan de toda *mimesis* y frente a las que es imposible ver otra cosa que a ellas mismas.

Cuatro. El trágico 2020 será recordado como el año de la pandemia, ese en el que tuvimos que alejarnos unos de otros, dejar de abrazarnos, el año en el que los teatros debieron cerrar. Más allá de la catástrofe cultural, de los cierres definitivos, de la pauperización, de las consecuencias todavía imposibles de prever, diremos que una vez superadas las iniciales transmisiones de obras filmadas (prácticas destinadas a aburrir, al fracaso, a ser definidas por aquello que no son: “el teatro filmado no es teatro”), superadas las videoconferencias y los *streamings*, al menos el confinamiento propició la eclosión de nuevos formatos, de obras que se desarrollan más allá de los escenarios convencionales y que exploran diferentes medios. Obligados, los artistas debieron “bailar la que les tocaban”, debieron repensar el contexto en el que tradicionalmente se relacionan con el público, y así aparecieron, por ejemplo, experiencias interactivas, al aire libre, intervenciones en directo en redes sociales y diferentes plataformas.

Algunas de esas experiencias han sido llamadas dramaturgia *ampliada*, o dramaturgia *transmedia*, y en ellas la tarea de lxs creadores se asocia a una “diseminación multicanal de cápsulas dramáticas”. De hecho, la edición 2020 del Festival de otoño de Madrid

² https://next.liberation.fr/culture/2005/07/27/avignon-autosatisfait-malgre-la-bronca_527783

ha dedicado una sección a obras que transcurren por redes sociales, plataformas digitales, radio, blogs o twitter. Alberto Conejero, dramaturgo y director del Festival, declaró haber pensado que, si la pandemia mantenía cerrados los teatros, al menos esas experiencias ligadas a lo tecnológico no iban a ser canceladas. Observaremos esas experiencias (y otras), su funcionamiento, su potencial, las preguntas que plantean, e intentaremos generar las propias.

Analizaremos el modo en que ciertos procesos creativos -en este caso producto de una coyuntura trágica y de alcance mundial- han dado lugar a la aparición de prácticas en espacios de cruce entre disciplinas, zonas en las que habita “*lo exiliar, lo desterritorializado, lo mutable y transitorio, lo procesual e inconcluso, lo presentacional más que lo representacional...*” (Diéguez Caballero, 2007: 16-17). Zonas por momentos difusas a las que se llega por múltiples y a veces inesperados caminos.

Este seminario teórico – práctico plantea observar algunos de esos caminos, y transitar el propio desde la práctica creativa: abordar herramientas de dramaturgia actoral a partir del trabajo sobre los Sistemas Minimalistas Repetitivos, metodología de creación e investigación mediante la que se indagan zonas de indeterminación entre la organicidad entendida como pulsión vital escénica y la organización hiperreglada del accionar. Se trata de partituras de acciones físicas conformadas por unidades mínimas de acción (denominadas actemas) que no representan ninguna secuencia o situación significativa previamente establecida, sino que se rigen por un principio serial de retroalimentación que genera sentido al cruzarse con la perspectiva subjetiva del espectador -o, como veremos al referirnos al arte transmedia, al *transespectador*³. Metodológicamente, al interior de los SMR comienzan a problematizarse también lo que llamamos dramaturgia, actuación o dirección: desde ese lugar esperamos que surjan experiencias de creación.

En ese sentido, el seminario se propone como un espacio de experimentación de las múltiples posibilidades de generación de sentido que posibilita un trabajo desde el minimalismo sobre la escena transmedial entendida como un sistema complejo.

³ Por jugando con la noción de “translector”, con la que Carlos Scolari se refiere a la transformación suscitada en el consumidor mediático a partir de la explosión de nuevos medios y plataformas en la web.

Dinámica:

Seminario taller teórico práctico, a desarrollarse en encuentros sincrónicos de tres horas mediante plataforma Zoom.

Se solicitará a lxs maestrands la lectura de materiales y visionado de creaciones, previo al inicio del curso, y destinaremos en cada encuentro un espacio para conceptualización y discusión.

Esta dinámica nos permitirá realizar cada vez una breve presentación expositiva de los contenidos a trabajar desde la puesta en cuerpo de los ejercicios.

En los primeros tres encuentros observaremos una experiencia de creación desde el punto de vista de la transmedialidad, mientras que en los tres restantes se abordará la metodología de creación Sistemas Minimalistas Repetitivos, y cada maestrandx trabajará en el propio proyecto, que será presentado y discutido grupalmente.

Se mantendrán espacios de seguimiento de las producciones individuales, por fuera de los encuentros sincrónicos.

Acreditación:

- Para aprobar el seminario – taller cada maestrandx deberá presentar un trabajo de creación en el que se ponga en juego algún aspecto de la metodología de los Sistemas Minimalistas Repetitivos, y se problematice el uso de diferentes medios en lo que denominaremos como dramaturgia ampliada.

Contenidos:

- Caos y orden en el mundo y la creación.
- Reflectáforas en el arte.
- Teoría de sistemas.
- El espacio escénico, un sistema complejo. Elementos del sistema escénico. El sistema como un organismo vivo.

- El Minimalismo. Experiencias en otras artes.
- La abstracción y la figuratividad.
- Presentación y representación.
- La improvisación hiperreglada.
- El actema. Definición. La precisión. Minimalismo físico.
- El sistema. Protocolo. Sistemas Minimalistas Repetitivos.
- La instalación de un sistema. La precisión en la repetición. Atención. Comunicación.
- La iteración. Repetición y realimentación.
- Modulaciones. Forma. Espacio. Tiempo. Ritmo. Intensidad. Energía. Intencionalidad.
- La transgresión del sistema.
- Convivencia y concatenación de sistemas.
- Multimedia, transmedia. Experiencia teatral como directo comunitario.
- Escritura performática.
- Espectador pautado. Translectur. Transespectador.
- Dramaturgia ampliada. Cápsulas. Entramados multicanal.

Bibliografía

- Auster, P. La invención de la soledad. Anagrama, Barcelona, 1994.
- Briggs, J. y Peat, D. *Espejo y reflejo. Del caos al orden. Guía ilustrada de la teoría del caos y la ciencia de la totalidad.* Gedisa, Barcelona, 1990.
- Chevallier, J-F. "Introducción: hacia un teatro del presentar". En Coloquio Internacional sobre el gesto teatral contemporáneo. UNAM, México, 2004. Disponible en <http://www.proyecto3.net/introduccion-hacia-un-teatro-del-presentar-a1601857>
- Danan, J. *Entre el teatro y la performance. La cuestión del texto.* Artes del Sur, Buenos Aires, 2016.
- Daulte, J. "Juego y compromiso. Una afirmación contra la riña entre lo lúdico y lo

comprometido en teatro”. Web. Disponible en <http://www.teatroenrosario.com/notas/teatro-en-su-tinta/juego-y-compromiso-elprocedimiento.html>

- Del Estal, E. “La máquina de significación”. Material de cátedra.
- Diéguez Caballero, I. *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires, Atuel, 2007.
- Eudave, D. “Sobre la dramaturgia en los Sistemas Minimalistas repetitivos”. Web. <https://daveudave.wordpress.com/>
- Garramuño, F. “Especie, especificidad, pertenencia”. En E-misférica. New York University. Hemispheric Institute, 2013. Pp 1-10.
- Hang, B. y Muñoz, A. (Comps.) *El tiempo es lo único que tenemos. Actualidad de las artes performativas*. Caja Negra, C.A.B.A., 2019.
- Huber, S. *Todo lo que nos dijimos/se dijeron algún día*. Ediciones encendidas, Buenos Aires, 2014.
- “LAMinimal Teatre Systemic, Creación e investigación teatral. Entrevista a Daniela De Vecchi”. En El Peldaño Cuaderno de Teatología N° 12/13, Facultad de Arte, UNCPBA, Tandil.
- Kartun, M. *Escritos 1975-2015*. Colihue, C.A.B.A., 2015.
- Krauss, R. “La escultura en el campo expandido”. En AAVV *La posmodernidad*. Selección y prólogo de Hal Foster. Trad. Jordi Fibla. Kairós, Barcelona, 1985. Pp 59 – 74.
- Lehmann, H.-T. *Teatro posdramático*. Trad. Diana González, Cendeac, Murcia, 2013.
- Nachmanovitch, Stephen. *La improvisación en la vida y en el arte*. Paidós, 2007.
- Pavis, P. *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*. México, Paso de Gato, 2016.
- Ramos, J. “Los tiempos múltiples conversación con Ticio Escobar”. En Caracol, N° 4, 2012, pp. 96-127
- Sadin, É. *La humanidad aumentada. La administración digital del mundo*. Trad. Javier Oscar Blanco y Cecilia Paccazochi. Caja Negra, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017.
- Sanchis Sinisterra, J. “Sistemas Minimalistas Repetitivos”. En Revista Pausa, Tercera Época, N° 20. Barcelona, 2005. Disponible en <http://www.nuevoteatrofronterizo.es/campo-deideas/smr/>
- Sarrazac, J.-P. *Lexique du drame moderne et contemporain*. Circé, Belval, 2005.

- Schechner, R. *Estudios de la representación. Una introducción*. Trad. Rafael Segovia Albán. FCE, México, 2012.

- Scolari, C. "El translector. Lectura y narrativa transmedia en la nueva ecología de la comunicación". En *La lectura en España. Informe 2017*. Coord. José Millán. Pp 175-186.

... la lectura se fragmenta entre decenas de dispositivos: leemos un poco lo que está pasando en Twitter, de ahí saltamos a un correo electrónico, después damos una ojeada a Facebook, consultamos un diario en línea, repasamos un informe en el Kindle y, antes de dormirnos, nos dejamos arrullar por las viejas páginas de papel de un libro impreso con una máquina inventada hace 450 años por un orfebre alemán. (p. 176)