

maestría
en teatro

SEMINARIO DE POSGRADO

SEMINARIO - TALLER: MÉTODOS DE FORMACIÓN Y
ENTRENAMIENTO ACTORAL CONTEMPORÁNEOS

Seminario – Taller: Métodos de actuación
Contemporánea: La escena en carne propia

Mg. Marcela Juárez

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Facultad de Arte

Maestría en Teatro

Seminario – Taller: Métodos de actuación contemporánea: La escena en carne propia.

Docente: **Mag . Marcela Juárez**

Fecha: 23 al 27 de mayo 2022

Fundamentación:

Este seminario propone un recorrido teórico práctico, por algunos abordajes de creación escénica, en consonancia con lo que plantea la teatralidad contemporánea en torno al trabajo actoral.

Más allá de la tradición dramática la escena contemporánea ofrece caminos de límites menos definidos y, desconociendo categorías, instala lo diverso como medida de la teatralidad.

Este fenómeno no es casual en un tiempo en que cuestionamos las hegemonías, nos desprendemos de las dualidades, y lanzamos la mirada por fuera del alcance de un ojo que aprendió a reconocer formas y a darles nombre para acreditar rasgos de inteligencia.

Del mismo modo, el teatro contemporáneo abandona la idea del auditorio como espectador universal para asumir la diversidad con que contempla cada par de ojos la misma acción o la misma imagen.

El actor contemporáneo constituye , por definición, la expresión de su propia percepción del mundo.

En busca de reflexionar acerca de un conjunto de formas y procedimientos que preparan al actor para los variados universos poéticos e ideológicos que marcan el teatro de este siglo, profundizaremos en la concepción del actor como creador del acontecimiento poético, habitante de un universo devenido de su propia subjetividad.

La singularidad del sujeto de la actuación es entendida, no sólo como una trama de interpretaciones del mundo, sino como una manera singular de percibir y percibirse en una sensorialidad plena.

Esta concepción integral del sujeto de la escena supone alejarnos de las formas más racionales de la construcción del discurso teatral para ensayar nuevas sincronicidades creadoras de sentido. Supone el juego de una sensorialidad más ligada a lo primario y que involucre aquellos impulsos vitales que confirman las cuestiones más somáticas de la actuación como acontecer humano.

Concibe a la actuación como el gesto de un cuerpo que, en un acto extra cotidiano, *“domestica el espacio eterno y el tiempo infinito para que la humanidad lo tolere, lo habite y lo comprenda”[1]*.

Objetivos:

- Participar de la reflexión sobre la problemática de la actuación en la escena contemporánea y sus diversos mecanismos de creación.
- Problematizar y analizar los aspectos distintivos de los modelos de actuación y entrenamiento actoral en relación a la tradición teatral y a nuevas construcciones conceptuales de lo escénico.
- Experimentar la indagación sensorial como campo de experiencia y territorio de la creación.

Objetivos específicos:

- Proponer y/o ensayar modos y mecanismos de entrenamiento en relación a al pensamiento sensorial

- Abordar la indagación de lo actoral con distintas textualidades verbales y no verbales.

Contenido:

El actor y su materialidad.

La escena contemporánea y la creación de lo real.

Lo presente. Lo singular. Lo evidente. Lo sintiente.

Actor e intimidad.

La experiencia: La teatralidad en carne propia.

El actor evidente.

Actuación versus intimidad

El ensayo como tiempo de excepción. El cuerpo como campo de la experiencia.

El cuerpo territorio.

Intimidad exhibida. El actor evidente.

Otros cuerpos

Cuerpos que cohabitan. Transferencia. Palimpsesto.

La reciprocidad de lo sensorial en la escena.

La escucha integral.

Inter- resonancia grupal.

Otras textualidades:

La función discursiva del actor versus el abandono de la idea.

El cuerpo como texto y el texto a través del cuerpo.

Otras textualidades. Lo sensorial. Lo intraducible: El cuerpo reescrito.

Metodología y evaluación:

Se plantea como un espacio de experimentación y reflexión que contempla dos modos de abordaje. Por una parte la práctica escénica en diversos ejercicios / experiencias de entrenamiento del pensamiento sensorial, y, por otra, la reflexión y análisis de lecturas propuestas en relación a las diversas manifestaciones de la teatralidad contemporánea.

Cada encuentro ofrecerá un espacio de discusión y puesta en común a posteriori de la experiencia escénica concreta.

Al finalizar, se prevé la presentación de un ensayo breve que recupere críticamente alguno o varios de los conceptos abordados en el desarrollo del seminario.

Bibliografía

ABRAM, D. (2000). *La magia de los sentidos*. Barcelona: Kairós.

ARTAUD, A. (1978). *El teatro y su doble*. Barcelona: Edhasa.

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.

BACHELARD, G. (2000). *La poética del espacio*. Buenos Aires: Fondo de Cultura económica.

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

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.

BARTÍS, Ricardo 2003; Cancha con niebla, Atuel, Buenos Aires.

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

Sur.

CHION, M. (1993). *El sonido*. Barcelona: Paidós.

DELEUZE, G. (2009). *Francis Bacon. Lógica de la sensación*. Madrid: Madrid.

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

DUBATTI, Jorge– (2020) Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral (Pág. 95) Lima -Fondo Edit. ENSAD

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

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

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

JUÁREZ, Marcela (2020) - Poética de la Sensación. La teatralidad y su dimensión sensorial. -

(en “ Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral.” J. Dubatti, coord. y ed. Lima, ENSAD "Guillermo Ugarte Chamorro", . ISBN 978-612-47890-8-3

----- (2021) Procedimientos extendidos de la escucha - oír en carne propia en el Teatro oscuro- Revista Conjunto Nro. 199 . Cuba . Casa de las Américas

------(2018) Sobre teatralidad y dimensión sensorial (2018)- La escalera. Anuario de la Facultad de Arte. nro 18 . ISSN: 2796-7069

Le Breton, D. (1995). *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires: Nueva Visión.

LE BRETON, D. (2007). *El sabor del mundo - Antropología de los sentidos*. Buenos Aires: Nueva Visión.

LEHMAN, H. (2013). *El teatro posdramático*. Murcia: Paso de gato.

LEROI Gourhan, A. (1971). *el gesto y la palabra*. Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad de Venezuela.

MERLEAU PONTY, M. (1985). *Fenomenología de la percepción*. Madrid: Editora Nacional Madrid.

MERLEAU PONTY, M. (2010). *Lo visible y lo invisible*. Buenos Aires: Nueva visión.

NANCY, J. L. (2007). *A la escucha*. Buenos aires: Amorrortu.

NANCY, J. L. (2007). *58 indicios sobre el cuerpo. extensión del alma*. Buenos aires:

gráfica pinter.

PALLASMAA, Juhani (2012) *La mano que piensa*. GG. Barcelona

PAQUET, D. (2004). *La dimension Olfactive dans le théâtre contemporain*. Paris:
L'Harmattan.

PEAT, F. D. (2007). *Sincronicidad - Puente entre mente y materia*. Barcelona: Kairós.

[1] Pallasma, Juhani. *Los ojos de la piel*. Barcelona (2012)

Marcela Juárez

maestriaarteysoc@arte.unicen.edu.ar - www.arte.unicen.edu.ar