

maestría
en teatro

SEMINARIO DE POSGRADO

MENCIÓN ACTUACIÓN

Seminario-Taller: Técnicas y estudios sobre el cuerpo del actor

La escena en el cuerpo. Territorio, técnica y metáfora

Mg. Gabriela Pérez Cubas

Maestría en Teatro. Facultad de Arte. UNCPBA

Seminario-Taller: Técnicas y estudios sobre el cuerpo del actor

La escena en el cuerpo. Territorio, técnica y metáfora

Mg. Gabriela Pérez Cubas

Oh! Finalmente no se sabe lo que puede un cuerpo.
Baruch de Spinoza

En este seminario se trabajará sobre tres ejes que articularán conceptual y procedimentalmente la tarea, los mismos se interrelacionarán para estudiar estrategias para la composición de la presencia escénica, entendiendo a esta última como el modo de habitar el ámbito escénico.

Desde nuestra perspectiva, habitar es estar presentes. Estar en presencia implica hacer conscientes las relaciones que creamos entre lo que queremos contar y las formas que elegimos para hacerlo. Al estudiar la relación entre el contenido y la forma estaremos atendiendo a la creación de sentidos, siendo que para la escena crear sentido no es únicamente un ejercicio intelectual, la sensorialidad y la emocionalidad son aspectos fundantes en la creación de sentido escénico.

Abordaremos entonces las formas y sus contenidos atendiendo a los vínculos emocionales, sensoriales e intelectuales que construimos para hacer escena y analizaremos esa escena en relación al espacio, al tiempo y a los otros.

Los tres ejes que organizarán el trabajo estarán conformados por un binomio conceptual, a saber:

Territorio/corporeidad

Técnicas de la corporeidad/restauración del comportamiento

Metáfora/poiésis

Para abordar el territorio nos orientaremos conceptualmente en el enfoque de Deleuze y Guattari:

El territorio no es anterior con relación a la marca cualitativa, es la marca la que crea el territorio. En un territorio, las funciones no son anteriores, suponen en primer lugar una expresividad que crea territorio. En ese sentido, el territorio, y las funciones que en él se

ejercen, son productos de la territorialización. La territorialización es el acto del ritmo devenido expresivo, o de las componentes de medios devenidas cualitativas. El marcado de un territorio es dimensional, pero no es una medida, es un ritmo. Conserva el carácter más general del ritmo, el de inscribirse en otro plano que el de las acciones (G Deleuze; F Guattari, 2004, 322)¹

Desde este enfoque el ritmo que determina la territorialidad es orgánico, generado en la subjetividad de quien lo produce y por lo tanto en su cuerpo. Vamos a optar por un concepto superador al de cuerpo, nos referiremos a la corporeidad entendiendo que esta es

(...) la concreción propia, identificante e identificadora, de la presencia corporal del ser humano en el mundo, la cual, constantemente, se ve constreñida al uso y al trabajo con símbolos (...) La corporeidad como “escenario” sobre el cual se desarrolla la relacionalidad humana constituye una complejidad armónica de tiempo y espacio, de reflexión y de acción, de pasión y de emotividad, de intereses diversos y de responsabilidad. (Ll. Duch; JC Mélich, 2005, 240)

Abordaremos la noción de corporeidad trabajando en sinergia con la territorialización, dado que es el accionar de la corporeidad, lo que ella hace, el factor productivo de la territorialización.

Ese trabajo articulado nos permitirá avanzar sobre el segundo eje: la técnica. Lejos de todo afán mecanicista, entenderemos a la técnica como el modo de organización de la corporeidad. Según Marcel Mauss las “técnicas corporales”² son “la forma en que los hombres, sociedad por sociedad, hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional” (Mauss: 1979: 337). Las técnicas corporales abordan en su completud y complejidad las conductas humanas, en el caso de la presencia escénica los comportamientos son trasladados a una lógica de organización distinta, tensionando las lógicas cotidianas. Para identificar los modos de reorganización de las técnicas cotidianas de la corporeidad en la teatralidad Richard Schechner (Schechner: 2011) acuñó el concepto de Restauración del Comportamiento.³

En este punto se insertará el tercer eje, articulando los conceptos de metáfora y poiésis. En su etimología, la metáfora es una traslación, un desplazamiento. Por su parte la noción de poiésis permite analizar tanto las acciones realizadas para la producción como las acciones resultantes del proceso productivo y que constituyen el ente poiético. Coincidimos con Jorge Dubatti (Dubatti 2007) en denominar poiésis al

¹ Idem anterior

² Hablo de técnicas corporales porque se puede hacer la teoría de la técnica de los cuerpos partiendo de un estudio, de una exposición, de una simple y pura descripción de las técnicas corporales. Con esa palabra quiero expresar la forma en que los hombres, sociedad por sociedad, hacen uso de su cuerpo en una forma tradicional. En cualquier caso hay que seguir un procedimiento en que partiendo de lo concreto se llegue a lo abstracto y no al revés. (Mauss: 1979: 337)

³ (...) la conducta restaurada es simbólica y refl exiva: no es una conducta vacía, está llena de significados que se transmiten polisémicamente. Estos términos difíciles expresan un solo principio: el yo puede actuar en otro o como otro; el yo social o transindividual es un rol o conjunto de roles. La conducta simbólica y refl exiva es la consolidación en el teatro de una serie de procesos sociales, religiosos, estéticos, médicos y educativos. Performance significa “nunca por primera vez”: significa “por segunda vez y hasta ‘n’ número de veces”. Performance es “conducta realizada dos veces”. (Schechner: 2011: 36)

trabajo de producción del ente artístico, al ente en sí y al ente en tanto proceso de hacerse.

En el contexto de la poiésis la metáfora funciona como ficción cognoscitiva, tensionando el orden del mundo cotidiano.

Se trata entonces de abordar la corporeidad identificando sus técnicas para restaurarlas en la escena por medio de una acción metafórica que habilite procesos poiéticos para habitar la escena.

Metodología

Para el reconocimiento de las técnicas corporales cotidianas se trabajará con procedimientos provenientes del campo de la Educación Somática, centrándose en actividades que propendan al autoconocimiento a través del movimiento. Serán también trabajados ciertos principios de la Antropología Teatral, alteración del equilibrio y oposición de fuerzas y fundamentalmente la administración de la energía.

Esa base autoperceptiva ira articulándose con el uso de la metáfora en una doble función. Primero como práctica exploratoria para reconocer y desautomatizar técnicas corporales cotidianas, luego como sustrato para la restauración de las conductas para la producción poiética.

Objetivo general

Reconocer en la corporeidad los principios técnicos que sustentan la producción poiética.

Abordar a la metáfora como procedimiento, a la vez técnico y creativo, para la restauración del comportamiento.

Vincular procesos de autoconocimiento somático con procesos de producción poiética.

Objetivos específicos

Reconocer patrones expresivos (respiratorios, motores, posturales, fonadores, emocionales) en la corporeidad cotidiana.

Identificar técnicas de uso de la corporeidad cotidiana.

Restaurar comportamientos cotidianos en la escena.

Identificar técnicas de uso de la corporeidad para la escena.

Contenidos

A - Patrones expresivos.

La respiración. Relación entre respiración y emoción.

Patrones respiratorios, sistemas y corazas musculares.

Patrones motores, posturales, fonadores, expresivos, emocionales.

Administración de la energía.

La relación entre respiración, patrones y administración de la energía en las técnicas cotidianas de la corporeidad.

B - La metáfora en la corporeidad

La metáfora como procedimiento para desautomatizar patrones expresivos. Gesto y conducta metafóricas para tensar significaciones de las técnicas cotidianas.

Metáfora y escena. El cronotopo (vínculo entre espacio y tiempo) escénico como ámbito fundante de la metáfora.

La acción física como acción metafórica.

Técnicas extracotidianas de la corporeidad. Coherencia con el régimen de funcionamiento del ente poético.

Modalidad de cursada:

El seminario se dictará del lunes 17 al viernes 21 de Octubre, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17hs. de manera presencial.

Bibliografía

Bardet Marie. ¿Cómo hacemos un cuerpo? Entrevista con Suely Rolnik. En Lobo Suelto. Mayo de 2018.

<https://lobosuelto.com/como-hacernos-un-cuerpo-entrevista-con-suely-rolnik-marie-bardet/>

Dubatti, Jorge. Filosofía del Teatro I. Atuel. Buenos Aires. 2007

Ileana Diéguez Caballero. Escenarios Liminales. Teatralidades, performances y política. Atuel. Buenos Aires. 2007

Duch, Lluís; Melich, Joan-Carles. Escenarios de la corporeidad. Antropología de la vida cotidiana 2/1. Trotta. Madrid. 2005

Mauss, Marcel. Sociología y Antropología. Tecnos. Madrid. 1979

Pérez Cubas, Gabriela. *Uma Presença que Apele para o Quê?*, En Formação e processos de criação: pesquisa, pedagogia e práticas performativas / Gilberto Icle (Organizador). São Paulo: Editora Max Limonad. 2021.

<https://drive.google.com/file/d/1tmf4YNmU1ZUNDHO8z9FXcySmwEXjqcuS/view?usp=sharing>

..... *Resubjetivación y corpopolítica*. Prácticas de la resistencia en la teatralidad. En (Jorge Dubatti, Paula Ansaldo, María Fukelman... [et al.]) Poéticas de la liminalidad en el teatro. ENSAD. Lima. 2017.

..... Una red emocional. El método cartográfico como sistema de investigación del presente para la investigación creativa. Entrevista a Renato Ferracini. En Cuerpo del Drama, N° 5. Departamento de Teatro. Facultad de Arte. Unicen. Tandil. 2017.

<http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/cuerpodeldrama/article/view/450>

-----: Cuerpos con sombra. I.N.T. Buenos Aires. 2011

<http://inteatro.gob.ar/editorial/publicaciones/libros/cuerpos-con-sombra-105>

Richard Schechner. Restauración de la conducta. En Estudios avanzados de Performance. Diana Taylor; Marcela Fuentes (sel.). Fondo de Cultura económica. Mexico. 2011.

http://plecrosario.com/wp-content/uploads/2017/02/taylor_estudios_avanzados_de_performance.pdf

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