

Seminario de Maestría

Improvisación. Entre la organicidad y la organización.

S. M. R.

A cargo del Lic. Sebastián Huber

Resumen

El seminario propone el abordaje de herramientas de dramaturgia actoral a partir del trabajo sobre los Sistemas Minimalistas Repetitivos creados por el dramaturgo español José Sanchis Sinisterra y retomados en 2009 por la directora brasileña Daniela De Vecchi para su laboratorio de creación en el Obrador Internacional de Dramaturgia de la Sala Beckett de Barcelona. Se indagan zonas de indeterminación entre la organicidad entendida como pulsión vital escénica y la organización hiperreglada del actor personaje accionando en un sistema del que es sólo un elemento y cuyo estado depende de la correlación entre cada una de las partes que lo conforman.

Sanchis Sinisterra llevó adelante, durante la década de 1980, laboratorios de dramaturgia actoral en la ciudad de Barcelona; durante aquellas experiencias trabajó a partir de una serie de ejercicios prácticos mediante los que buscaba integrar el trabajo interpretativo en los procesos de investigación sobre lenguajes escénicos que venía desarrollando con su Teatro Fronterizo. Esos ejercicios configuraron posteriormente un lenguaje que fue aplicado por Sinisterra en sus propias puestas en escena. Por su parte, De Vecchi coordinó el grupo de investigación escénica LAMinimAL Teatre Sistèmic que entre 2010 y 2011 realizó más de sesenta sesiones de trabajo sobre SMR, sometiendo periódicamente los resultados a estudios de recepción de la experiencia estética suscitada en los espectadores. El trabajo de LAMinimAL se vio plasmado en las puestas de “La grandessa d’èsser un entre tants”, “Hacer sonar una flor”, “La supervivencia de las luciérnagas” y “Miércoles”. En Argentina, luego de varios meses de trabajo se montó en 2013 la obra *Especie*, que se publicaría al año siguiente para ser luego traducida y publicada en edición bilingüe en la ciudad de Vitória, Brasil.

Denominados SMR -tal la sigla correspondiente a Sistemas Minimalistas Repetitivos- estas partituras de acciones físicas conformadas por unidades mínimas de acción denominadas *actemas* no representan ninguna secuencia o situación significativa previamente establecida. El sentido aparece a partir de su repetición -trabajando desde el principio serial de retroalimentación- al cruzarse con la perspectiva subjetiva del espectador.

El trabajo sobre la herramienta de creación que representan los Sistemas Minimalistas Repetitivos lleva el fenómeno teatral a un espacio que se encuentra en los límites entre la abstracción y la figuratividad. 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 entendida como un sistema complejo.

Duración:

36 horas, en 6 encuentros de seis horas.

Acreditación:

- Práctico de actuación.
- Monografía final.

Necesidades espaciales y/o técnicas:

- Salón de clases de 50 metros cuadrados.
- Sillas para quince personas.
- Eventualmente, cañón proyector y pc.
- Cupo ideal: 12 asistentes.

Índice de contenidos:

- La obra cerrada. Unidad. Causalidad. Lógica. De Aristóteles y su bello animal al drama moderno de Szondi.
- Caos y orden en el mundo y la creación. El reduccionismo de las ciencias euclidianas. La ciencia de la totalidad. Reflectáforas en el arte.
- La improvisación como elemento central del proceso creativo.
- La teoría de los 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.
- Dramaturgia corporal: El movimiento y la acción física. La acción Física: Elementos, métodos de composición, análisis.
- La improvisación reglada.
- 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 improvisación. La libertad entre consignas.
- La transgresión del sistema.
- Convivencia y concatenación de sistemas.

Fuentes bibliográficas

- ARISTÓTELES. *Poética*. Colihue, Buenos Aires, 2004.
- AUSTER, Paul. *La invención de la soledad*. Anagrama, Barcelona, 1994.
- BACHELOR, David. *Minimalismo. Movimientos en el arte moderno*. (Serie Tate Gallery) Encuentro Ediciones, Madrid, 1999.
- BERTALANFFY, L.V. *Teoría General de los Sistemas*. Ediciones FCE, Buenos Aires, 1994.
- BRIGGS, John y PEAT, David. *Espejo y reflejo. Del caos al orden. Guía ilustrada de la teoría del caos y la ciencia de la totalidad*. Gedisa, Barcelona, 1990.
- CORNAGO, Oscar. La teatralidad como crítica de la modernidad. Tropolías (Universidad de Zaragoza), 15-17 (2004-2006), pp. 191-206.
- DAULTE, Javier. *Juego y compromiso. Una afirmación contra la riña entre lo lúdico y lo comprometido en teatro*. Buenos Aires, 2001.
- DEL ESTAL, Eduardo. *La máquina de significación*.
- HUBER, Sebastián. *Todo lo que nos dijimos/se dijeron algún día*. Ediciones encendidas, Buenos Aires, 2014.
- LAVATELLI, Julia. *Actuar el teatro contemporáneo*. En *El Peldaño, Cuaderno de Teatrológia*, Cuaderno Nº 6, Septiembre 2007, Facultad de Arte UNCPBA, pp. 14-17.
- MANDELBROT, Benoit. *Los objetos fractales*. Tusquets, Barcelona, 1988.
 - *La geometría fractal de la naturaleza*. Tusquets, Barcelona, 1997.
- NACHMANOVITCH, Stephen. *La improvisación en la vida y en el arte*. Paidós, 2007.
- SINISTERRA, J.S. *La escena sin límites, fragmentos de un discurso teatral*. Ñaque Editora, Ciudad Real, 2002.
 - *Sistemas Minimalistas Repetitivos*. En *Revista Pausa*, Tercera Época, Nº 20. Barcelona, 2005.
- SOLÉ, Ricard y MANRUBIA, Susana. *Orden y Caos en Sistemas Complejos*. Ediciones U.P.C., Barcelona, 1995.
- STEWART, Ian. *¿Juega Dios a los dados?*. Crítica, Barcelona, 1991.
- SZONDI, Peter. *Teoría del drama moderno*. Destino, Barcelona, 1994.
- WHITE, H. *El contenido de la forma*. Ediciones Paidós, Barcelona, 1992.

- Winnicot, D. *Realidad y Juego*. Gedisa, Barcelona, 1971.

Otras fuentes

- *Rock diablo*. (Film). Dirección: Petr Zelenka.

- Charla de Rafael Spregelburd en TEDx Buenos Aires del 04/08/2010.

<https://www.youtube.com/watch?v=8EEZdO0KAGo>

- El código. Formas. Documental BBC. Canal Odissea.

<https://www.youtube.com/watch?v=3HuOC3cmDGY&app=desktop>

- Fractals - Hunting the Hidden Dimension. Producida y dirigida por: Michael Schwarz and Bill Jersey. <https://www.youtube.com/watch?v=YIRFrBLDLEo&app=desktop>

- Reich, Steve - Music for 18 Musicians.

<https://www.youtube.com/watch?v=zLckHHc25ww&list=PLzVDXKfKGtQY4Hh2Ri0UsFZCsM5Flqjcm>

- Glass, Phillip. *Glassworks*. <https://www.youtube.com/watch?v=6Stu7h7Qup8>

- *You are variations*. <https://www.youtube.com/watch?v=Hfi5pW79wZ8>