

UNCPBA
FACULTAD DE ARTE
MAESTRIA EN TEATRO

Seminario-Taller
Métodos de formación y entrenamiento actoral
contemporáneos
2015

A cargo de
Dra. Julia Lavatelli

Introducción

Los estudios en práctica artística comprenden una amplia gama de posibilidades. En sus extremos se podría situar, por un lado, los que corresponden a los antiguos “conservatorios”, y por otro, los que se desarrollan “de contrabando”, por usar la expresión con que W. Benjamin nombraba esa tradición no oficial, alternativa o marginal del mundo del arte. En el primero, los saberes artísticos específicos - como sería el caso de la Actuación - se constituirían en disciplinas: saberes organizados en un conjunto, un cuerpo o un sistema de enseñanzas que versan sobre un objeto particular. En el otro extremo, los saberes artísticos se constituirían como experiencia, en la cual ningún saber previamente definido vendría a soslayar el que nace en el presente creador. Ciertamente es que estos dos extremos así esbozados, y los modelos de enseñanza que implican, difícilmente se encuentren en la realidad. Ni en el más retrógrado de los conservatorios se pasa por alto el saber que surge, inesperado, en pleno proceso de creación. Tampoco en los espacios de creación, se evitan rígidamente los aportes de la tradición teatral. Sin embargo, considerar esos modelos, aún en su dimensión teórica, aporta al análisis y valoración de los estudios de actuación realmente efectivos y permite asimismo clarificar los principios epistémicos de la presente propuesta de formación de actores. Alejarse de la concepción disciplinar de la actuación, desplegar las potencias del actor por sobre los poderes establecidos (representar una acción, encarnar un personaje, etc.), priorizar el trabajo de indagación y no ofrecer fórmulas o soluciones para salir de apuros, reconocer el carácter poético (y por tanto ético y político) de toda técnica y asumir el trabajo actoral en el terreno de la creación de escena, tiende a desplegar al interior de una institución de enseñanza, eso que J.

Grotowski llamaba su *vía negativa*¹⁴, según la cual “educar a un actor no implica enseñar algo, sino tratar de eliminar la resistencia”.

Objetivos:

El Objetivo principal del seminario consiste en abordar la práctica de la actuación mediante la problematización de la actividad. A este fin confluyen los siguientes objetivos parciales:

1. Entender la actuación contemporánea como formando parte de una problemática teatral amplia que implica cambios de paradigmas escénicos.
2. Permitir la reflexión teórica sobre actuación alejada de tecnicismos.
3. Brindar herramientas críticas, teóricas y metodológicas para el análisis de creaciones teatrales contemporáneas.

Evaluación y aprobación

La evaluación constituye una tarea continua a desarrollar durante el seminario. La reflexión sobre el trabajo práctico y teórico realizado resulta una etapa sustancial del proceso de enseñanza – aprendizaje. La acreditación del seminario puede obtenerse de dos modos alternativos: (1) mediante la exhibición pública de una escena creada durante el seminario o (2) mediante un escrito de tipo ensayístico sobre la actuación teatral contemporánea.

Forma de dictado

El seminario se desarrolla bajo la modalidad teórico-práctico. Con la idea de que la experiencia sobre la problemática de la actuación permite un conocimiento al que no se accede mediante la reflexión intelectual, la tarea se organiza desde la puesta del cuerpo en acción, la observación y valoración de la actuación y la reflexión teórica que las propuestas escénicas permiten. El análisis de la práctica teatral, propia o de grandes creadores presentada por medio de videgrabaciones, permite adentrarse en la problemática de la actuación contemporánea, los conceptos que ésta suscita o invita a repensar.

¹⁴“Educar a un actor en nuestro teatro no significa enseñarle algo; tratamos de eliminar la resistencia que su organismo opone a los procesos psíquicos, El resultado es una liberación que se produce en paso del impulso interior a la reacción externa. [...] La nuestra es una vía negativa, no una colección de técnicas, sino la destrucción de obstáculos”. Grotowski, J. *Hacia un teatro pobre*, Siglo XXI editores, México, 2011, p. 11.

Contenidos Analíticos

1 - Primera Unidad

La problemática de la actuación contemporánea en el campo de la pedagogía teatral y en el campo de la creación. La relación de las academias y los métodos de formación con las experiencias poéticas del ámbito de la producción teatral.

Bibliografía principal

Bourdieu, P. *Las reglas del Arte*, Anagrama, Barcelona, 1997.

Benjamin, W. "Qu'est-ce-que c'est le théâtre épique?" en *Oeuvres*, Gallimard, Paris, 2000.

Grotowski, J. *Hacia un teatro pobre*, S. XXI editores, México, 2011.

Lavatelli, J. "Confuso Stanislavski, inasible", en Dubati, J. (Comp.) *Historia del actor*, Colihue, Buenos Aires, 2008.

Serres, M., *L'Interférence*, Ed. de minuit, Paris, 1972.

2 - Segunda Unidad

El actor teatral y el actor performer. La dificultad de definir performances estandars, universales, neutras. La multiplicidad de poéticas.

La relación conceptual entre técnica y poética. La inscripción teórica o modélica en las prácticas actorales.

Bibliografía principal

Barthes R., *Essais critiques*. Paris: Seuil, 1991

Dort, B., *Théâtres. Essais*, Ed. du seuil, 1986.

Féral, J. *Teatro, teórica y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna, 2004.

Lavatelli, Julia, « La pedagogía teatral en los tiempos de poéticas múltiples », en *El Peldaño N° 1*, Departamento de Teatro, Tandil, 2003, pp. 15-20.

Lavatelli, J., "Los confines al centro", en *Dramaturgias en las provincias. Cuadernos del Picadero N°15*, INT, Marzo 2008, pp. 4-12.

Sarrazac, J-P., *L'avenir du drame*, Circé, Paris, 1999.

Serres, M. *Variaciones sobre el cuerpo*, FCE, 2011.

3 - Tercera Unidad

El teatro de texto y el concepto de acción. El concepto de Acción en los maestros del s.XX: la herencia aristotélica. La crisis de la representación contemporánea. Revisión y análisis de experiencias argentinas e internacionales de creación teatral contemporánea. La variación continua (el movimiento): un nuevo paradigma actoral.

Bibliografía principal

Abirached, R., *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Asociación de Directores de escena de España, Madrid.

Bene, C. y Deleuze, G., *Superposiciones*, Ediciones Artes del Sur, Buenos Aires, 2003.

Brook P., *El espacio vacío*, Barcelona, Península, 1994.

Guénoun, D. *Le théâtre est-il nécessaire?*, Circé, Paris, 1997.

Lavatelli, J. "Actuar el teatro Contemporáneo" en *El Peldaño*, cuaderno de teatrología, n° 6, Depto de Teatro, Fac. de Arte, UNCPBA, Sept. 2007, pp 14 -17.

Lavatelli, J., "La deconstrucción de la fábula. Análisis de tres piezas de Daniel Veronese" en *La Escalera N° 15*, Facultad de Arte - UNCPBA, Diciembre 2003, pp. 111-118.

Lehmann,H-T.,*El teatro posdramático*, Paso de gato, México, 2014.

Serrano, R., *Nuevas Tesis sobre Stanislavski*, Atuel, Buenos Aires, 2004.

Stanislavski, C., *El trabajo del actor sobre su papel*, Quetzal, Bs. As., 1980,

Valenzuela J.L., *Antropología teatral y acciones físicas*, INT, Buenos Aires, 2000.