

Profesor: Mag. José Luis Valenzuela

Carga horaria: 60 horas presenciales

Días de cursada: 6 encuentros de 10 horas en 2 días de 5 horas

FUNDAMENTACIÓN

La consolidación de la dirección escénica como arte y oficio autónomo, a lo largo del siglo XX, puede ser entendida como la progresiva afirmación de un “pensamiento” específicamente directorial, apenas distinguible de la simultánea “escritura material” del espectáculo. Pensar la escena mientras se la produce en los espacios, en los cuerpos y en las palabras implica desplegar discursivamente esos ingredientes al modo de una “dramaturgia física” esencialmente isomorfa a la tradicional dramaturgia literaria. Podríamos afirmar entonces que la autonomía de la dirección escénica contemporánea se afirma en el hecho de que ésta reproduce –con “otros medios”–, las lógicas y los procedimientos que desde hace siglos vienen ensayando y sancionando las escrituras dramáticas de Occidente.

Aun un artista tan emblemático del “teatro de directores” como Vsevolod Meyerhold, ha admitido que las grandes revoluciones en el campo escénico han sido siempre respuestas vehementes, ingeniosas e influyentes de los teatristas ante los desafíos lanzados por escrituras inicialmente “irrepresentables”. El oficio dramático es, por lo tanto, una fuente tal vez inagotable de enseñanzas para el director de escena, a condición de que este último sepa efectuar las “traducciones” que reclama el paso del orden literario a un orden signifiante inextricablemente entrelazado con la materia constitutiva del espacio teatral.

El presente Seminario postula, en consecuencia, un intercambio asimétrico entre literatura y escena, apoyándose en los aportes metodológicos de Michel Vinaver para tender un puente entre ambas riberas del arte teatral. Inicialmente concebidas como un método de “análisis molecular” de los textos dramáticos, las estrategias de Vinaver pueden “invertirse” para desarrollar una metodología de escritura escénica consistente y autónoma hasta el grado de “dialogar” con la escritura literaria. Los conceptos y las prácticas del Seminario de Análisis y Producción Dramática girarán en torno a las concepciones de Vinaver, puestas a prueba a través de una detallada ejercitación que se pondrá a consideración de los participantes.

CONTENIDOS

Análisis estructurales y análisis moleculares del texto dramático. Enfoques internos y enfoques contextuales de la escritura dramática. La obra-máquina y la obra-paisaje. Figuras dramáticas elementales y macro-figuras dramáticas. Figuras monologales y sus efectos sobre la tensión dramática. Construcción de matrices figurales y su utilización en términos de arbitrariedad y obligación autoimpuesta. Aplicación de las matrices figurales a la improvisación actoral. El forzamiento del repertorio “espontáneo” de respuestas actorales mediante matrices figurales. La posible fundamentación de los procedimientos en las llamadas “teorías de la complejidad”. La articulación dramático-narrativa: esquemas actanciales y matices figurales. Información, acontecimiento y acción. Figuras de la articulación discursiva: bucle, repetición-variación, fulguración.

Orden y entropía en las modalidades articularias. Ejes dramáticos literarios y sus equivalentes en una dramaturgia de la escena.

EVALUACIÓN

La aprobación del Seminario estará condicionada a la presentación de una monografía de alrededor de diez páginas centrada en algunos de los temas desarrollados en las clases y en la presentación de escenas semimontadas, elaboradas individualmente o en grupos, construidas por aplicación de la "metodología invertida" de Michel Vinaver.

BIBLIOGRAFÍA

Vinaver, Michel; *Ecritures Dramatiques*, Arles, Actes Sud, 1995.