FACULTAD DE ARTE UNICEN

Maestría en Teatro Mención: Dirección Escénica

Seminario - Taller:

Morfología de la Dirección:

Composición y Escritura Performativa de la Práctica Escénica.

Docente: Mag. Paula Fernández.

Duración: 36 HS.

Introducción:

La lógica epistémica desde la que fue pensada esta propuesta tiene como objetivo ofrecer herramientas para la construcción y comprensión global de la escena, desde una perspectiva de trabajo que concibe la Dirección y la Investigación como parte de un mismo proceso.

Si partimos de la idea de que la construcción de un objeto artístico implica necesariamente la experimentación y la reflexión, resulta evidente que todo proceso creativo supone una investigación en sí misma cuyo resultado es la obra. Pero para que la práctica/obra artística sea aceptada como *investigación* en el ámbito universitario, es necesario que el *artista - investigador* pueda dar cuenta del proceso que condujo a ella. En otras palabras, es necesario que pueda articular, fundamentar, sistematizar y comunicar -mediante un discurso/texto- parte de los recorridos y saberes inherentes a su práctica artística.

En este sentido, la escritura artística/ performativa, como *entramado* de palabras, teorías, documentos del proceso de creación y datos simbólicos (imágenes, sonidos, acciones en vivo, etc.) resulta decisiva para dar cuenta de la experiencia vivida por el director/a; ya que posibilita tanto el registro como la reflexión y articulación de su trabajo de investigación. Este tipo de escritura no busca explicar la realidad sino articular coherentemente elementos que permitan comprender las conexiones que existen entre la obra, el artista y el mundo.

Desde esta perspectiva, el propósito de este seminario – taller es abordar el trabajo del director/a en relación a la construcción del acontecimiento escénico y al diseño de estrategias narrativas/discursivas que le posibiliten comunicar el *conocimiento plasmado* en su práctica.

Objetivos:

- El principal objetivo de esta propuesta es que los maestrands puedan componer material escénico concibiendo la creación y la investigación como parte de un mismo proceso. De esto se desprende:
- Que puedan reflexionar críticamente sobre su propia práctica artística y sobre la de los demás.
- Que puedan registrar y documentar su labor/experiencia artística, experimentando distintos recursos de *escritura*.
- Que puedan elaborar un texto artístico/ performativo.
- Que puedan asumir la vulnerabilidad y el riesgo que todo proceso de creación/aprendizaje conlleva.

Unidades y Contenidos:

1- El trabajo del director/a.

- Composición: de la percepción a la construcción de *perceptos y afectos*.
- Morfología de la creación escénica: *Indiscernibilidad, bifocalidad, problematicidad y singularidad*.
- Autonomía de la puesta en escena: Voluntad creadora vs. Lógica de construcción. Materialidad. *Atmósfera*. Potencialidad dramática. El sentido como producción. Configuración de un *itinerario de la atención*.

2- El director/a – investigador/a.

- Investigación Performativa: La *investigación guiada por la práctica* en contextos de estudios académicos.
- Registro y documentación de procesos creativos.
- *Escritura artística / performativa*: articulación de datos simbólicos, materiales y teóricos que intervienen en el proceso creativo. Estilo. Lógica inmanente de la escena. El *texto* como réplica del movimiento de composición.

Metodología, Evaluación y Acreditación.

La modalidad de trabajo del seminario es teórico - práctica. La metodología a implementar se centra en la indagación, experimentación y composición escénica, como así también en el registro, documentación y análisis/reflexión del proceso creativo. La consulta y estudio de materiales teóricos y audiovisuales serán necesarios tanto para el desarrollo de la práctica, como para la elaboración de un texto artístico / performativo.

La evaluación se efectuará de manera permanente atendiendo a la dinámica de trabajo que genere el grupo, como así también a la pertinencia de la práctica escénica individual y la reflexión (oral y/o escrita) que las propuestas escénicas susciten en los maestrands.

Como requisitos para acreditar el seminario se considerarán: la composición de una escena, que deberá dar cuenta de la apropiación/reelaboración de los contenidos dictados durante el seminario, y la elaboración de un texto artístico/performativo, que ponga en valor la subjetividad creadora de cada maestrands, a partir de los documentos del proceso, los materiales teóricos, las reflexiones y la experiencia vivida en el transcurso del seminario.

Requisitos

Para la realización del taller se requiere un espacio amplio, adaptado para ensayos o prácticas escénicas (acústica, consola de luce, equipo de sonido, etc.)

También se requiere de un cañón y pantalla como soporte para la parte teórica. Sería ideal contar con un técnico en iluminación en al menos dos de los encuentros previstos; y con actores / actrices que puedan participar del trabajo propuesto por los maestrands a lo largo del seminario.

Es indispensable que los maestrands que participen del seminario dispongan de celulares o cámaras fotográficas, filmadoras o tablets, hojas / cuadernos, lapiceras y marcadores de varios colores.

Estimativamente se prevé dividir la carga horaria en seis encuentros de seis horas cada uno, contemplando a mitad de cada encuentro un receso de aproximadamente 35 minutos.

Bibliografía:

Unidad 1.

Arrojo, Víctor: *El director teatral ¿es o se hace?: procedimientos para la puesta en escena.* Buenos Aires, INT, 2014.

Brook, Peter: *Más allá del espacio vacío. Escritos sobre teatro, cine y ópera.* Barcelona, ALBA, 2004.

Chejov, Michael: *Sobre la técnica de la actuación.* Barcelona, ALBA, 1999.

Deleuze Gilles – Guattari Félix: *¿Qué es la filosofía?* Barcelona, Anagrama, 1993.

Derrida, Jacques: *De la gramatología.* México, Siglo XXI, 1998.

Grotowski, Jerzy: “El director como espectador de profesión”, en *Principios de Dirección Escénica.* Recopilación: Edgar Ceballos, México, Grupo Editorial Gaceta, 1992, pp. 271- 279

Le Breton, David: *El sabor del mundo. Una antropología de los sentidos.* Buenos Aires, Nueva Visión, 2009.

Schechner, Richard: *Environmental Theater,* New York, Applause Books, 1994.

Szuchmacher, Rubén: *Lo incapturable: puesta en escena y dirección teatral*. Buenos Aires, Editorial: Reservoir Books, 2015.

Unidad 2

Arias, Juan Carlos: *La investigación en Artes: El problema de la escritura y el "método"*, en Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. Pontificia Univesridad Javeriana. Vol. 5, N°2, Bogotá, 2010, PP 5-8.

Bacon, Jane – Midgelow, Vida: *Processo de Articulações Criativas*. Publicado en Resumos 5° SPA. USP. Sao Paulo. 2015, Pp. 55 -71.

Bondia, Jorge Larrosa: "Notas sobre experiencia e o saber da experiencia", en *Revista Brasileira de Educação*, N° 19. Sao Paulo. Abril 2002. Pp. 20 -28.

Borgdorff, Henk: "El debate sobre la investigación en las artes". *Cairon: revista de ciencias de la danza*. ISSN 1135-9137, N° 13, 2010, págs. 25-46.

Fernández, Paula: *Investigar arte desde el arte en la universidad*. Inédito. 2015.

Grid_spinoza: <http://www.gridspinoza.net/mediabase/1005>

Lasage, Dieter: "Portafolio y Suplemento", en AAVV: *En torno a la investigación artística*. Universidad Autónoma de Barcelona, España, 2011.

Haseman, Brad: *Manifesto pela Pesquisa Performativa, publicado en Resumos 5° SPA. USP. Sao Paulo. 2015, Pp 41- 51 (Mi traducción)*.

Hernández Hernández, Fernando: "Campos, Temas y Metodologías para la Investigación Relacionada con las Artes", en *Bases para un debate sobre Investigación Artística*. Ministerio de Educación y Ciencia. España. 2006. Pp 9 - 42

Ramos, Leticia: www.bitacoraproject.wordpress.com
leticiaramos.com.br/bio

Vicente, Sonia: "Arte y Parte: La controvertida cuestión de la Investigación Artística". Publicado en Gotthelf, René: *La investigación desde sus protagonistas*, EDIUNC, Mendoza, 2006.

Salles, Cecilia Almeida: *Gesto inacabado: Processo de Criação Artística*. Annablume. Sao Paulo. 2004