

maestría
en **teatro**

SEMINARIO DE POSGRADO

Seminario Mención Dirección Escénica

Dra. Daniela Martín

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Facultad de Arte
Maestría en Teatro

Seminario de Dirección escénica

Docente: Dra. Daniela Martín

Fecha: del 6 al 10 de noviembre

Fundamentación

En la actualidad, abordar la práctica de la dirección escénica exige poner en diálogo múltiples cuestiones, para reflexionar de manera compleja los modos, formas, técnicas, saberes, implicados en esta tarea. Desde esta perspectiva, la dirección se presenta como una actividad que implica atender no sólo a las formas, sino a los vínculos, la singularidad de lenguajes con los que estamos trabajando, las distribuciones de tareas, los roles, las lógicas escénicas con los cuales establecemos filiaciones. De este modo, entendemos que son dos los campos sobre los cuales nos estaremos desplazando.

Por un lado, a la luz de la creación escénica contemporánea, las artes escénicas se revelan como prácticas que experimentan sobre la concepción del teatro como *representación*, dando cuenta de la crisis de la misma. Si bien esta crisis reconoce su raíz en las vanguardias históricas europeas, también es cierto que no ha dejado de ser una constante a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI. Estas experimentaciones devienen en una amplificación de los límites de lo teatral, dando lugar a potentes variaciones escénicas. El actor / actriz como creador / a adquiere un lugar destacado dentro de los modos de construcción espectacular, la materialidad del cuerpo, su presencia irreductible a la idea de ficción, se constituyen en fuertes ejes sobre los cuales se repiensen los términos en los que se concibe el hecho teatral. El lugar de la ficción es ocupado por el estar, pura presencia, acontecimiento único. A la concepción de la obra como producto se le opone la idea de proceso, acentuando y potenciando este carácter procesual.

Por otro lado, este contexto de transformaciones de las artes escénicas, también se ve atravesado por ciertos interrogantes claves que los feminismos plantean, proponiéndonos una revisión de las estructuras de poder que se observan en las grandes tradiciones teatrales, tanto desde sus procedimientos compositivos, como desde los lugares centrales que se les otorgan a algunas tareas. Las múltiples formas del sistema patriarcal forman parte de nuestras prácticas escénicas, y desmontar ese sistema que multiplica desigualdades, que privilegia ciertos tipos de saber, también es una tarea de la dirección escénica contemporánea.

Atendiendo a esa multiplicidad de cuestiones, en este seminario proponemos un abordaje poético-político-experimental de la dirección escénica. *Poético*, porque analizaremos diferentes paradigmas de teatralidad, indagando tanto en la lógica hegemónica representacional, como en las variaciones que una teatralidad de performance pone en juego. *Político*, porque analizaremos los vínculos, los juegos de poder, las asimetrías entre el reparto de tareas que se dan dentro de la producción. *Experimental*, porque proponemos la construcción de un espacio colectivo en el cual los saberes singulares, las trayectorias personales de cada maestrando será materia de trabajo, propiciando el desmontaje de las formas aprendidas de la dirección.

El seminario está atravesado por tres ejes, que funcionan como disparadores para pensar tanto la dirección como la producción, desde cuestiones compositivas, técnicas, así como filosóficas, y políticas:

- 1) Un reconocimiento de las lógicas de creación y producción escénica, de sus grandes tradiciones y distribuciones de tareas;
- 2) El abordaje reflexivo del ensayo como espacio generador de conocimiento situado (Haraway, 1995) y como zona de experimentación compositiva;
- 3) El análisis de nuestra práctica escénica a la luz de los binarismos que los feminismos contemporáneos están discutiendo, y que se traducen en formas de pensar la actuación, la dirección, la relación con el público, etc.

Objetivos generales:

- Abordar críticamente la práctica de la dirección escénica;
- Analizar diferentes lógicas compositivas escénicas;

-Generar nociones, conceptos, para nuestras prácticas escénicas situadas.

Objetivos específicos:

- Detectar, vincular y analizar las filiaciones poéticas que aparecen en los procesos creativos.
- Experimentar formas compositivas, tanto desde la actuación, la dirección, la dramaturgia, la puesta en escena;
- Repensar las organizaciones hegemónicas del saber dentro de los procesos;
- Crear estrategias singulares de dirección;
- Abordar el ensayo como espacio de producción de conocimiento situado;
- Producir pensamiento y escrituras sobre la dirección en el contexto argentino, latinoamericano.

Contenidos

El seminario propone una serie de contenidos que se irán desarrollando a lo largo de los encuentros, no necesariamente de manera progresiva:

1. La teatralidad contemporánea, entre la representación y la performance.

La lógica representacional: la maquinaria ilusionista y su relación con el texto teatral. Mimesis, ficción, personaje, intriga. La lógica performática y sus variaciones. Acontecimiento, presencia, experiencia. Definiciones y características de cada modalidad. Principios compositivos dramáticos, escénicos, actorales que integran cada lógica.

2. Las diferentes formas de la dirección escénica.

Historia, funciones y tipologías posibles de la dirección escénica. Las relaciones de poder vinculadas a sus procesos históricos. Los vínculos entre la dirección, la actuación, la dramaturgia.

3. El ensayo y la producción de conocimientos situados.

La experiencia del ensayo y los conocimientos situados. La discusión con el oculocentrismo vinculado a la dirección. La multiplicidad perceptiva, como

experimentación. La aparición de posibles filiaciones poéticas y metodológicas en el proceso.

4. Del ensayo al montaje. La producción escénica.

La organización de la experiencia del ensayo: Selección, montaje, recorte. La dramaturgia de escena y la configuración de los sistemas poéticos allí emergen. Singularización de las lógicas escénicas encontradas.

Modalidad

Los encuentros, de carácter presencial, contemplan la realización de diferentes tipos de actividades. Por un lado, se desarrollarán algunos contenidos temáticos, categorizaciones y problemáticas de las artes escénicas contemporáneas, así como del desarrollo histórico del rol de la dirección. Por otro lado, se propondrán prácticas de dirección, que serán analizadas colectivamente. En todos los casos, los encuentros se proponen como espacios de trabajo colaborativo, de discusión y reflexión grupal.

Requisitos para la evaluación

Para aprobar el Seminario, lxs maestrands deberán elaborar un ensayo escrito, en el cual abordarán críticamente algunas de las problemáticas que hayan aparecido en los encuentros presenciales, o problemáticas devenidas de sus procesos de creación, poniéndolo en tensión con el marco teórico / poético con el cual están dialogando. El objetivo de este ensayo es producir una reflexión crítica sobre alguna de las cuestiones que implican la tarea de la dirección escénica.

El ensayo debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Cantidad de páginas: mínimo, 12, máximo, 20.
- Espaciado: 1,5. Tipografía Times New Roma 12 o Arial 11.

Bibliografía.

ARGÜELLO PITT, C (2015). *Dramaturgia de la dirección de escena*. Paso de gato.

BARBA, E (2010). *Quemar la casa. Orígenes de un director. Obras escogidas, Volumen III*. Ediciones Alarcos.

BENE, C; DELEUZE, G (2003). *Superposiciones*. Artes del Sur.

BOGART, A (2008). *La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte*. Alba.

BRECHT, B (2004). *Escritos sobre teatro*. Alba.

CANO, V (2021). *Borrador para un abecedario del desacato*. Madreselva editorial.

CATANI, B (2007). *Acercamientos a lo real. Textos y escenarios*, Óscar Cornago compilador. Artes del sur.

CHEVALLIER, J-F (2011). *El teatro hoy. Una tipología posible*. Ed. Paso de Gato.

DANAN, J (2016). *Entre teatro y performance. La cuestión del texto*. Artes del sur.

DESPRET, V (2022). *Habitar como un pájaro. Modos de hacer y pensar los territorios*. Editorial Cactus.

FERNÁNDEZ – SAVATER, A (2016). *Del paradigma del gobierno al paradigma del habitar: por un cambio de cultura política*. El Diario.

FISCHER LICHT, E (2011). *Estética de lo performativo*. Abada editores.

GARCÉS, M (2016). *Fuera de clase. Textos de filosofía de guerrilla*. Galaxia Gutenberg.

HANG, B y MUÑOZ, A (2019). *El tiempo es lo único que tenemos. Actualidad de las artes performativas*. Caja negra Editora.

HARAWAY, D (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Cátedra.

----- (2019). *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*. Consonni editorial.

KOROL, C (compiladora) (2016). *Feminismos populares. Pedagogías y políticas*. El Colectivo, Chirimbote, América Libre.

LARIOS, SH (2022). *Teatro de objetos documentales*. Ediciones La uña rota.

LAVATELLI, J (2009). *Teoría teatral contemporánea*. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

----- (2007). *Actuar el teatro contemporáneo*. Revista El Peldaño, n° 6.

LE GUIN, U (2022). *La teoría de la bolsa de la ficción*. Rara Avis editorial.

LEHMANN, Hans-Thies (2013). *Teatro posdramático*. Cendeac / Paso de gato.

MNOUCHKINE, A (2007). *El arte del presente. Conversaciones con Fabienne Pascaud*. Atuel / Trilce.

PAVIS, P (2016). *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*. Paso de gato.

ROLNIK, S (2019). *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Tinta Limón ediciones.

SARRAZAC J.P (director) (2013). *Léxico del drama moderno y contemporáneo*. Paso de gato.

SEQUEIRA, J (2014). *El rol de la dirección teatral desde una perspectiva relacional: entre los vínculos grupales, las configuraciones metodológicas y las definiciones poéticas*, ponencia inédita.

SOLNIT, R (2020). *Una guía sobre el arte de perderse*. Fiordo.

URE, A (2012). *Sacate la careta. Ensayos sobre teatro, política, cultura*. Ediciones Biblioteca Nacional.

VARLEY, J (2009). *Piedras de agua. Cuadernos de trabajo de una actriz del Odin Teatret*. Escenología.

VALENZUELA, J (2011); *La actuación. Entre la palabra del otro y el cuerpo propio*. Educo, Universidad Nacional del Comahue.

Daniela Martín (Córdoba, 1976) se dedica a la dirección, dramaturgia, docencia e investigación teatral. Es Doctora en Artes, especialidad Teatro (UNC). Desde el 2007 integró Convención Teatro, grupalidad de creación escénica con la que ha llevado a escena 14 espectáculos, participando en festivales nacionales e internacionales, realizando funciones por diferentes territorios del país. Es docente del Departamento de Teatro, de la Facultad de Artes (UNC).

Actualmente, es Jurada de Selección de Calificación de proyectos del INT, por la región Centro Litoral, por el período 2022-2024.

Desde el año 2011 forma parte de Liberata Antonia, colectiva de hacedoras cordobesas, integrada por Jazmín Sequeira, María Paula Del Prato, María Palacios, con quienes lleva adelante proyectos autogestivos de creación escénica y trabajo editorial. Desde el año 2012 integra la colectiva de activismo textil Bordamos por la Paz Córdoba, junto a Carola Margara, Sandra Mutal, Claudia Abichain. Participó activamente de la creación de *UNA ESCENA PROPIA. Encuentro de directoras provincianas*, espacio destinado a pensar la problemática de la dirección escénica desde una perspectiva de género y político-territorial.

1983/2023
40 AÑOS
DE **DEMOCRACIA**

