

Prácticas de entrenamiento y experimentación actoral _____	2
Teatro e intermedialidad La escenografía como lenguaje y sus aliados inter-trans-multi disciplinares - 2021 _____	5

teatro

facultad
de artes

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2021
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera: Licenciatura en Teatro Plan: 2016

Asignatura: SEMINARIO ELECTIVO (orientación en actuación)

“PRÁCTICAS DE ENTRENAMIENTO y EXPERIMENTACIÓN ACTORAL”

Equipo Docente:

Prof. Fabricio Cipolla

Distribución Horaria:

Segundo cuatrimestre

Turno único: 3 hs semanales (días y horarios a coordinar con la dirección del departamento académico de teatro)

1- Fundamentación

La presente propuesta de seminario está dirigida a estudiantes avanzadas/os de la Licenciatura en Teatro que ya se encuentran dentro del ciclo de formación orientada en actuación.

Dentro del campo de prácticas y estudios sobre la actuación, se propone como focalización del seminario el entrenamiento del actor/actriz y sus vínculos con la composición a partir de la construcción de un programa de experimentación.

Se ha visto cómo desde el planteo de Stanislavsky sobre el trabajo del actor, y pasando por las poéticas vanguardistas del s.XX, proliferaron prácticas de formación y entrenamiento actoral que plantean sistemas y métodos como llaves de acceso a esas poéticas. Al mismo tiempo, estos movimientos artísticos de vanguardia dan lugar a otras manifestaciones que discuten fuertemente con estas prácticas que, reconociendo los importantes aportes que han realizado al campo teatral, se construyeron hegemónicas y se fueron convirtiendo en convenciones que fijaron el modo de entrenar y crear, además de constituirse en una referencia permanente a lo europeo.

En esta instancia, se propone el entrenamiento como espacio de exploración que habilite singularidad en la creación escénica. Se invita a reflexionar sobre prácticas corporales experimentales en las artes escénicas y abordar aquellas problemáticas que aparecen en un proceso de experimentación no sujeto a un sistema o método en particular como tampoco una concepción de composición tradicional en términos de secuencia, partitura o coreografía.

Se valora el espacio del laboratorio como la materia prima, territorio intenso y múltiple donde se debaten y pulsan modos posibles de hacer escena.

teatro

facultad
de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

En este sentido, se deshace fuertemente el modelo externo, o al menos se reconfiguran los modos de vinculación con modelos pre-existentes de representación; y por lo tanto, se hace necesario repensar la propia práctica. La actriz y el actor se constituirían en sus propios referentes, a partir de sus hallazgos, de las huellas marcadas en el propio cuerpo, por la propia historia y experiencia atravesadas con los límites que se presentan en cada proceso. Es así que se aborda la noción de actor-compositor del brasileño Mateo Bonfito, pensando en una actriz/actor contemporáneos que no dependen de un sistema o método, sino que cuentan con una amplia gama de recursos para su labor creativa.

Com diferentes texturas trabalha também o ator-compositor. A diferentes texturas deve dar um sentido, uma unidade. Tal Unidade, por sua vez, só pode emergir de um diálogo - entre o fazer e o pensar o fazer. O fazer com seu sentir e perceber, transforma o pensar. E o pensar, com a força de sua elaboração, transforma o fazer. Assim, o fazer transformando o pensar e o pensar transformando o fazer geram uma espiral incessante. É nessa espiral que se move o ator-compositor. (2013:142)¹

En esta perspectiva se hace necesario reflexionar cuáles son esas claves que habilitan prácticas de experimentación escénica y qué valores sostienen la constitución del cuerpo y la acción en la escena.

A partir de aquí, se abre un campo de aspectos que pueden tomar lugar como: la relación entre técnica y experimentación, la práctica del laboratorio escénico y la composición, las percepciones corporales de los artistas escénicos en sus ejecuciones y construcciones de sentido.

Se trabajarán prácticas de silenciamiento y escucha corporal. Estas prácticas habilitarían un cuerpo en situación de habitar más que de producir, o dicho de otra manera, un cuerpo que produce condiciones de habitabilidad y existencia que dan lugar a la experiencia singular del acontecimiento escénico, en lugar de ser instrumento o estar en función de referencias que garantizarían cierta expresión validada de los cuerpos.

¹ Traducción propia: Con diferentes texturas trabaja también el actor-compositor. A diferentes texturas debe darle un sentido, una unidad. Tal unidad, a su vez, sólo puede emerger de un diálogo - entre el hacer y el pensar el hacer. El hacer con su sentir y percibir, transforma el pensar. Y el pensar, con la fuerza de su elaboración, transforma el hacer. Así, el hacer transformando el pensar y el pensar transformando el hacer generan una espiral incesante. Es en esa espiral que se mueve el actor-compositor.

teatro

facultad
de artes

UNC
Universidad
Nacional
de Córdoba

Un cuerpo a la escucha, habilitante, que dé lugar a pasajes y rituales perceptivos que conduzcan a la captación de fuerzas, formas y tensiones que hacen a los cuerpos y están ahí por sí mismas. Relaciones diferentes y equitativas entre actividad y pasividad, una retroalimentación de una en y con la otra, donde la espera también es un hacer. Esperar activamente dando lugar a que se manifieste el pulso de las fuerzas que mueven al cuerpo. Es así que abordaremos la noción de demora como lo que atraviesa la práctica como concepto y telón de fondo del laboratorio y la composición. De-morar, de habitar supone

Demorar los sentidos que surgen de formas previas y habitar en los sentidos que vienen del sentirse en la pura acción del momento presente. El cuerpo de la demora se identifica y se distancia simultáneamente de lo sentido y los sentidos, el cuerpo se espera, se muestra a sí mismo en el intento de abandonar sus significaciones en un gesto libre de sentido previo y lleno de sentir. (Buyatti N y Cipolla F 2015.... revista)

Planteado así el entrenamiento como espacio de exploración atravesado por prácticas de silenciamiento y escucha, es que investigaremos el terreno de la composición como una resonancia entre materiales actorales indeterminados y abiertos que conforman una cartografía, un paisaje a partir de conexiones, acoples y ensamblajes que se van estableciendo desde lo que va sedimentando en el proceso de exploración.

2- Objetivos.

- Promover un espacio de práctica y reflexión acerca de la singularidad poética.
- Atravesar un proceso de laboratorio personal para el hallazgo de materiales actorales problematizando el espacio de experimentación y el pasaje a la composición.
- Profundizar en la importancia del silenciamiento y la escucha en y para la producción corporal escénica.
- Entrenar y reflexionar en torno a la producción de sentido ligada a un sentir como también la composición ligada a una condensación de texturas y materialidades corporales en resonancia

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

1- Entrenamiento técnico y técnico expresivo

La demora: la producción corporal desde la escucha y el silenciamiento

Propiocepción: huesos, músculos, piel

La respiración y el tono muscular como habilitadores de movimiento

Universidad
Nacional
de Córdoba

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2021
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: Licenciatura en teatro

Plan: 2016 y 86

Asignatura:

Seminario Electivo – Especialidad Escenotécnica

“Teatro e intermedialidad: La escenografía como lenguaje y sus aliados inter/tras/multi disciplinares”

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Lilian Mendizábal

Distribución Horaria

Encuentros via meet: jueves de 12 a 14 horas (tentativo)

mail: lilianmendizabal@artes.unc.edu.ar" lilianmendizabal@artes.unc.edu.ar

Modalidad: Virtual

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación:

Hasta la modernidad, la teatralidad se había conformado como la escenificación de un proyecto escénico previamente definido y prefigurado por un texto dramático. Pero los renovadores de la escena moderna desarrollaron la idea de una escena expandida, lugar de encuentro intermedial de todas las artes y escenario a su vez de una intensa intertextualidad. La puesta en escena moderna reivindica, a partir de ese momento, la instalación de una mirada autónoma en el dispositivo escénico, desasida del texto dramático, y una regulación estratégica de la visualidad, a través de la cual se gestiona la relación con el espectador.

El dispositivo escénico, desde la organización de la dramaturgia y la coreografía, hasta el propio edificio teatral, representa la institucionalización de una forma de administrar la distancia visual, escópica pero también cognitiva y pasional, sobre la que descansa el espectáculo escénico y el proyecto comunicativo que despliega ante el espectador.

Este seminario atenderá fundamentalmente a los contenidos teóricos, el análisis reflexivo del diseño espacio escénico a partir de estas nuevas formas de producción. Mediante un recorrido reflexivo se desarrollará la comprensión del funcionamiento de la escena actual.

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

2- Objetivos generales:

Generar un espacio de reflexión y de conocimientos sobre las nuevas formas de abordaje escénico, desde las últimas décadas del siglo XX hasta nuestros días, considerando como ejes conceptuales las dimensiones de experiencia del espacio escenográfico y las nuevas formas de configuración de la escena en la intermedialidad como forma de discurso.

3- Objetivos específicos

- Revisar los antecedentes que el teatro como disciplina ha atravesado en relación al espacio como cruce de acontecimientos escénicos difusos.
- Reconocer las potencialidades de la contaminación del teatro con otras disciplinas.
- Desarrollar posibles teorías reflexivas sobre la escena, a partir de las fricciones intermediales.

4- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades

Núcleos temáticos: espacio – materialidades – estética – multiplicidad disciplinar – instalación – teatro expandido

Unidad 1 – Una mirada sobre el espacio

- La materialidad del espacio
- La percepción desde la experiencia estética
- El espacio como continente

Unidad 2 – Fricciones intermediales

- La instalación y el parentesco con la escenografía
- Teatro expandido
- Instalación, Performance y Teatralidad

Unidad 3 – Teatralidad e Intermedialidad

- Artes en cruce como práctica significativa
- Prácticas escénicas contemporáneas

Universidad
Nacional
de Córdoba

5- Bibliografía y webgrafía obligatoria.

Unidad 1:

SZUCHMACHER RUBEN, Lo incapturable, Ed. Reservoirs Book, 2015, Buenos Aires.

Unidad 2:

JULIANE REBENSTICSCH, Estética de la Instalación, ed. Caja negra 2018, Bs. As.

Unidad 3:

SANCHEZ, José. El teatro en el campo expandido. Quaderns portàtils, Barcelona 2007.

Materiales teóricos del seminario

<https://www.youtube.com/watch?v=mCbsrkNIhf8&t=1260s> - No Hay Camino | Soy Cámara

<https://www.youtube.com/watch?v=xAH3VeAdW5s> - Seminario de investigación con Óscar Cornago

Una clase de teatralidad :

<http://www.teatron.com/oscarcornago/blog/2019/03/02/una-clase-de-teatralidad/>

La instalación teatral como agente de reconfiguración del hecho escénico:

http://territorioteatral.org.ar/html.2/articulos/pdf/n12_01.pdf

El lugar sin límites: <https://ellugarsinlimites.com/2016/10/03/vivir-habitar-ocupar/>

El recorrido como práctica estética de cruce de lenguajes:

<https://mundoperformance.net/2020/06/24/el-recorrido-como-practica-estetica-de-cruce-de-lenguajes/>

[Instalaciones inmersivas hacia una estética de la actuación](#)

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/73237/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6- Propuesta metodológica: La modalidad de las clases será teórico/práctica y con un dinámico aporte desde lo teórico, requiriendo que en ocasiones el espacio áulico virtual sea taller de reflexión y debate. También se realizarán trabajos de producción teórica y audiovisual para poder llevar a cabo la observación a fin de recabar información que luego será utilizada como material de reflexión en clase, y como disparadores de reflexión para el conocimiento de la escena.

7- Evaluación: la propuesta de evaluación estará ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador en: <http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>).

8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: (según normativa vigente).