

Proyecto de Graduación de Actuación

1) Cátedra: Ariel Farace

Turno: Mañana 8.30/13 hs

Sede: French / Venezuela

Fecha de inicio: lunes 2 de marzo

Marzo: del lunes 2 al viernes 27 de marzo lunes, martes, miércoles y viernes en Venezuela.

Del lunes 30 de marzo en adelante: lunes y miércoles en french, martes y sábados en Venezuela.

Fechas de ensayos generales: viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio

Fechas de funciones: sábado 20, 27 de junio y sábado 4 de julio a las 20 y 22 h y domingo 21, 28 de junio y domingo 5 de julio a las 19 y 21 h.

Sala: Nave - Venezuela

Propuesta

Esta cátedra propone compartir, observar y analizar el desarrollo colectivo de un trabajo de creación escénica a partir de un texto contemporáneo preexistente.* Guiarán la investigación preguntas sobre cómo leer un texto para la escena, bajo qué premisas puede desenvolverse un imaginario escénico en forma colectiva, a partir de qué régimen asociativo abordar la construcción de una pieza, cómo distinguir (y contrastar – *ampliar*–) las resonancias que un texto y sus inquietudes (en un contexto y un grupo determinados) despierta. En resumen, nos ocuparemos de entender a la actuación como un campo de acción sensible e inteligente a través del cual experimentar el desarrollo de un lenguaje y una gramática posibles a partir de una reunión de personas, una poética, una serie de prácticas y una época determinada.

Sobre la creación

El poeta brasileño Mario de Andrade diferencia la naturaleza de la inspiración de la de la creación. La inspiración puede ser espontánea, dice, nacer del subconsciente –“esa ala trémula que se deja llevar por las brisas de las asociaciones”–, pero, sostiene, en toda creación se da un esfuerzo de voluntad que requiere atención y, por lo tanto, no es espontánea. Siguiendo esta distinción, nuestro trabajo consistirá en concentrarnos en cómo conviven y dialogan en nuestras prácticas la atención que

requiere la creación con el impulso lírico de la asociación. No se tratará de que la actuación quiebre del hilo que liga la inteligencia del subconsciente –“y sus mil desvíos”– sino de extenderlo, alargarlo. Esta cátedra invita a las futuras y los futuros graduados a desandar los caminos conocidos y disponerse a una práctica creativa concebida como descubrimiento, ampliación de conocimiento, *experiencia*.

Un fragmento del texto a trabajar

Somos una multitud solitaria / Sabemos que estamos solos y juntos / Sabemos dónde estamos / Y no sabemos por qué / No sabemos por qué estamos acá / Y creamos respuestas / Una infinidad de respuestas / Respuestas hasta el infinito / Mientras nos preguntamos / Aterrados por momentos (por qué negarlo) / Si existe un centro / invisible / Un eje / O algo / Y cómo puede sostenernos en pie / O sentados / Acá / Ante toda inclemencia

Algunos apuntes sobre las líneas de trabajo a seguir

Esbozar un imaginario nutrido de referencias que, en un dialogo silencioso, nos permita establecer conexiones, gestos y experiencias que desborden el tiempo compartido y habiten múltiples espacios.

Componer sobre la superposición de ideas e imágenes. Simultaneidad.

“¿Qué cuerpo? Tenemos varios”, Roland Barthes.

Distinguir: Visión/Representación: acción representativa que (y de lo que) narra *versus* Sonido/Tacto: práctica: acción como contraste, complejidad (de lo) que narra. Trasladar *versus* dirigir.

“Yo llamo sentido a ese decir continuo, no diferencial, / a aquel decir que no es signo. /El sentido del verso, el sentido del poema, /es la dirección en la que el verso o el poema se mueven. / Dirección como cuando decimos / el sentido del tránsito”, Mario Montalbetti.

Concebir la creación como espacio de lo fantasmal: aquello que fue y parece, aun, (poder) *ser*.

“Porque el tiempo vivido se embellece justamente porque está en el pasado. Estos días oscuros se verán luminosos cuando la distancia nos permita observarlos como si fueran un paisaje”, Ricardo Piglia.

Relacionar Paisaje y Emoción: Geografía. Flujo: la fuerza del cauce del deshielo: un hilo de agua liga las cumbres al océano: algo que vincula lo que está ahí.

“Un paisaje no se mueve, nada se mueve realmente en un paisaje pero las cosas están ahí, y yo pongo en la obra las cosas que estaban ahí”, Gertrude Stein.

Relacionar Sonido y Tiempo: Anuncio. Suceso real: ahora algo suena.

“No es tan importante lo que somos capaces de decir. La verdad se construye en lo que somos capaces de oír”, Eugenia Almeida.

El tiempo como necesidad del pensar: Un día.

Lo grupal como oleaje, vulnerabilidad, contacto: El mar.

“La vida no es una serie de lámparas dispuestas sistemáticamente; la vida es un halo luminoso, una envoltura semitransparente que nos envuelve desde que tenemos una conciencia hasta el final”, Virginia Woolf.

“Una vez que se materializa una fantasía, la realidad ya no es la misma”, Slavoj Žižek.

Bibliografía (selección)

De Andrade, Mario (2019) *La esclava que no es Isaura*, Buenos Aires, Bajo la luna.

Barthes, Roland (1978) *Roland Barthes por Roland Bartes*, Barcelona, Kairós.

Montalbetti, Mario (2018) *Sentido y ceguera del poema*, Santiago de Chile, Bisturi 10.

Piglia, Ricardo (2017) *Los diarios de Emilio Renzi. Años de formación*, Madrid, Anagrama.

Stein, Gertrude (1995) *Last operas & plays*, Nueva York, Johns Hopkins University Press.

Almeida, Eugenia (2019) *Inundación. El lenguaje secreto del que estamos hechos*, Córdoba, DocumentA/Escénicas.

Woolf, Virginia (1986) *Las olas*, Barcelona, Bruguera.

Žižek, Slavoj (2014) *Acontecimiento*, México DF, Sexto Piso.

* Se trabajará sobre una pieza inédita creada para este proyecto de graduación en una residencia de escritura en *La Chartreuse – Centre national des écritures du spectacle* en Villeneuve lez Avignon, Francia, a través de la Beca Odyssee-ACCR otorgada a Ariel Farace en 2019.

2) Cátedra: Fernando Ferrer

Turno: Noche 18 – 22.30 hs

Sede: French

Fecha de inicio: lunes 2 de marzo

Días de cursada: lunes, martes, miércoles y viernes.

Fechas de ensayos generales: viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio

Fechas y horarios de funciones: sábado 20, 27 de junio y sábado 4 de julio a las 19 y 21 h. y domingo 21, 28 de junio y domingo 5 de julio a las 19 y 21 h.

Sala: Teatrino - French

Propuesta

“La novedad enraizada en la memoria”

Desde hace un tiempo estoy concentrado en la creación desde la confluencia de dos ejes:

Uno, que tiene que ver con tomar historias clásicas y desde ahí escribir una nueva obra contextualizada en la actualidad¹; y Otro, que tiene que ver con la característica del elenco como abono de la escritura y del proceso creador.

En ambos ejes sostengo la experiencia y me nutro para poder contar y desarrollar la propia historia: es ahí donde aparece *la novedad*, entendiéndola como una dramaturgia de *la memoria*.

En términos de procedimiento escribo y voy montando al mismo tiempo, lo que suele ser una experiencia tan exigente como estimulante, de juego vertiginoso para todo el equipo.

Las etapas del trabajo.

1. **Encuentro.** Reconocimiento del elenco y sus capacidades técnicas expresivas en el marco del training actoral basado en el *desmontaje de imaginario* de los integrantes, reconociendo

---

¹LA FIESTA DEL VIEJO a partir de REY LEAR, LA ELBA a partir de MACBETH y LA PAZ ARRIBA pensada desde ROMEO y JULIETA. (www.fernandoferrerooficial.com)

sus memorias para aprovechar las características conocidas y desconocidas de cada participante para alimentar la creación.

Primeros apuntes sobre los caminos de la dramaturgia y la obra.

2. **Primeros trazos.** Comienzo de la escritura del material y primeras aproximaciones al montaje en el ensayo, siempre teniendo el rumbo en la brújula claro: realizar todo lo necesario para completar el relato y el imaginario de la obra, su mundo, su clave expresiva actoral, su dramaturgia y su modo de ser montada, leída y dirigida.
3. **Ensayos.** El abordaje de la obra en construcción y la creación en el marco vital de los ensayos. La repetición como búsqueda de profundidad y confianza, de juego y contundencia. La definición de los trazos del material escénico para su despliegue final. La formalización cada uno de los aspectos que componen el espectáculo hacia la instancia de su muestra pública. Montaje, repetición, instancia de producción, iluminación, sonoridad, el vestuario, la utilería y/o la escenografía.
4. **Estreno (Compartir).** Puesta a punto final, ajustes particulares y específicos en todos los planos que comprometen al proyecto, para la nueva dimensión que se abre al Otro en un estreno.

Estreno, dar lo creado y poder llevar adelante la primera temporada de funciones.

Encuentro, ajustes, evaluación final y posibles proyecciones.

3) Cátedra: Analía Mayta

Turno: Tarde 13.30/18 hs

Sede: French

Fecha de inicio: lunes 2 de marzo

Días de cursada: lunes, martes, miércoles y viernes.

Fechas de ensayos generales: viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio

Fechas y horarios de funciones: sábado 20, 27 de junio y sábado 4 de julio a las 20 y 22 h. y domingo 21, 28 de junio y domingo 5 de julio a las 20 y 22 h.

Sala: Marechal - French

Propuesta

Considero que el proceso creativo de una obra, o en este caso de los actores, debe ser un fenómeno colectivo, lúdico y relacional, en estrecha vinculación con el conjunto de agentes creativos que intervienen en la construcción de un espectáculo teatral. Propongo a los actores introducirse en su actoralidad, la propia: descubrir su poética actoral particular, así como los distintos entramados en los cuales la misma puede desarrollarse.

Realizar un texto espectacular necesita un actor capaz de hacer un análisis literario profundo (en caso de ser necesario), situarse en el espacio, relacionarse con escenografía, la utilería, el vestuario, la iluminación etc. Y que absolutamente todos esos elementos convivan, se interrelacionen y formen sentido.

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, pretendo que los actores puedan realizar una tarea de manera consciente, logrando así, una profunda reflexión y capacidad de análisis sobre lo que está realizando y no una mera acción vacía sin sentido.

Concibo el teatro desde lo poético, no desde lo realista. Lo absurdo de la vida puesto en escena. Trabajo con la metáfora escénica, y con el actor que construye seres que habitan, viven y encuentran su propia voz. Para mí el teatro debe provocar, comunicar, ser atrevido y dejar con preguntas al espectador, y no con respuestas. Un actor vivo que puede expresarse con libertad y que por lo tanto puede expresarse profundamente y construir una realidad paralela dentro de la escena.

CÓDIGO	MATERIA	CÁTEDRA	COMISIÓN	TIPO	DÍA	HORARIO	SEDE
551	Taller de Tesis Actuación Dirección	Sabater	Grassi, Francisco		jue	9 -11 h	F
			Grassi, Francisco		jue	11-13h	F
			Salerno, Daniela		jue	13.30 – 15.30 h	F
			Salerno, Daniela		jue	15.30-17.30 h	F
			Corral, Alejandra		jue	18.30 – 20.30 h	F
			Corral, Alejandra		lun	18.30- 20.30 h	F