

¿Qué ves cuando ves teatro? Herramientas para espectadorxs activxs.

Docentes: Agustina Soler - Carolina Silva

CLASE 1: EL ESPECTADOR COMO EXPERIENCIA ACTIVA

Elementos que componen la puesta en escena. El lugar del espectador como parte del hecho teatral. El espectador modelo. Mirada activa: Asociación; Traducción; Percepción subjetiva. La imagen y la construcción de sentido. La construcción de la mirada: un recorrido por las propias experiencias como espectador.

Actividades

Presentación de los contenidos. Introducción a las teorías de la mirada. Repensar el rol del espectador en las artes escénicas: debate y ejercicios. Los paradigmas de recepción en las distintas poéticas teatrales. Reflexión sobre los modos de subjetividad colectiva y los comportamientos que proponen. Breve introducción a la obra seleccionada para analizar las clases siguientes.

CLASE 2: ANÁLISIS DE TEXTO DRAMÁTICO ASOCIADO A ESPECTÁCULO N°1

Herramientas para el análisis del texto dramático: situación, temas, conflictos, fuerzas opuestas, factor desencadenante, circunstancias dadas. Contexto histórico, biografía y obra del autor elegido.

Actividades

Lectura de fragmentos de texto dramático a analizar. Puesta en común de guía de preguntas. Puesta en común de referencias musicales, visuales, fílmicas, etc., asociadas con el material.

CLASE 3 y 4: APRECIACIÓN CRÍTICA DEL ESPECTÁCULO N°1

Modos de abordar el análisis de un espectáculo. El código de actuación, la iluminación, el espacio, el texto, el lenguaje sonoro. El tiempo escénico y el tiempo ficcional. El montaje: La articulación de imágenes y la producción de sentido. La relación entre imagen y narración. Verosímil: El efecto de verdad que produce el espectáculo.

Actividades

Presentación de herramientas para el análisis de la puesta en escena. Reconocimiento y descripción en la obra seleccionada. Puesta en común: Intercambio de percepciones y puntos de vista del espectáculo.

CLASE 5: INTRODUCCIÓN AL TEATRO POSDRAMÁTICO

Teatro posdramático: sus inicios. Ruptura con el teatro dramático. Principales referentes. Simultaneidad y yuxtaposición. Representación, presentación y performatividad. Lugar del espectador.

Actividades

Lectura y análisis en clase de "Teatro posdramático" de Hans Thies Lehmann.
Lectura/proyección y análisis de ejemplos textuales y espectaculares de teatro posdramático.

CLASE 6: APRECIACIÓN CRÍTICA DE ESPECTÁCULO N°2

Teorías y herramientas claves para analizar las decisiones del montaje de la obra seleccionada y descifrar su funcionamiento. Presentación y representación. Concepto de dispositivo: articulación de los diferentes lenguajes de la puesta en escena. Influencias e intertextos que cruzan la obra seleccionada. Cuestionamientos a la tradición teatral. El teatro posdramático. Fronteras estéticas expandidas.

Actividades

Presentación de herramientas para el análisis de las perspectivas escénicas liminales. Reconocimiento y descripción en la obra seleccionada. Puesta en común: Intercambio de percepciones y puntos de vista del espectáculo. Elaboración hipótesis de sentido. Elaboración de preguntas para entrevista al director.

CLASE 7: ENTREVISTA AL DIRECTOR DE ESPECTÁCULO N°2

Proceso creativo de un espectáculo. Pasaje del texto a la escena. Elementos de la puesta en escena y su relación en un dispositivo escénico. Dirección de actantes.

Actividades

Entrevista al director.

CLASE 8: REFLEXIONES FINALES

La mirada singular sobre el espectáculo escénico. Logros y dificultades a lo largo de la cursada.

Actividades

Elaboración hipótesis de sentido y escritura de una breve reseña individual de alguno de los dos espectáculos analizados. Lectura y puesta en común.

Bibliografía:

- Agamben, Giorgio (2014), *¿Qué es un dispositivo?*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora.
- Alain Baudiou (2005), "Teatro y filosofía" en *Imágenes y palabras: Escritos sobre cine y teatro*. Buenos Aires, Manantial.
- De Marinis, Marcos (2005) *En busca del actor y del espectador: comprender el teatro II*, Buenos Aires, Galerna.
- Eco, Umberto (1981), "El lector modelo" en *Lector in fabula*, Barcelona, Lumen.
- Feral, Josette (2004), "La teatralidad: en busca de la especificidad del lenguaje teatral", en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires: Galerna.
- Lang, Silvio (2019), "Manifiesto de la práctica escénica" en *El tiempo es lo único que tenemos: Actualidad de las artes performativas*, compilado por Bárbara Hang y Agustina Muñoz, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Caja Negra.
- Lehmann, Hans-Thies (2013) "Prólogo" en *Teatro posdramático*, México, CENDEAC/Paso de Gato.
- Rancière, Jacques (2010), *El espectador Emancipado*, Buenos Aires, Manantial.
- Serrano, R. (2004), Nueva tesis sobre Stanislavski. Fundamentos para una teoría pedagógica, Ciudad de Buenos Aires, Atuel.
- Spregelburd, Rafael, "Lo interesante de un trabajo imperceptible"(1999), Teatro Al Sur, n° 13.
- Stanislavski, C. (2012), Preparación del actor, Buenos Aires, Quetzal,.
- Szuchmacher , Rubén (2015), *Lo incapturable: Puesta en escena y dirección teatral*, Buenos Aires, Reservoir books.