

Programa

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

Docente: Carolina Silva, Agustina Soler

FUNDAMENTACIÓN

Buenos Aires es una ciudad con una vasta oferta teatral. En los últimos 20 años, numerosas salas de pequeño formato se sumaron al circuito teatral porteño y resultó en una inigualable proliferación de obras de teatro independiente. Sin embargo, esta superpoblación hace aún más complejo el desarticulado y endogámico ambiente teatral y representa un problema para quien quiera constituirse como espectador de la Ciudad de Buenos Aires. La inclusión del público al circuito teatral no se da de manera natural y espontánea y el acceso es aún menos orgánico en las obras de teatro independiente.

A diferencia de las obras del circuito comercial, que suelen optar por dramaturgias internacionales cuyos formatos y temáticas responden a demandas globales, las producciones del teatro independiente abordan cuestiones más cercanas a la comunidad. Sin embargo el público en general raramente elige obras de teatro independiente en sus hábitos de consumos culturales.

Como miembros del campo teatral y a partir de nuestra experiencia docente vemos la necesidad de abordar la problemática creando un puente entre el teatro independiente y lxs participantes. La mirada del espectador es la que completa el espectáculo, es por esto que el curso invita a lxs participantes a generar un espacio de reflexión sobre el hecho artístico teatral, a partir de dos espectáculos que iremos a ver. En clase, se brindarán las herramientas teóricas que permitan conceptualizar y fundamentar la visión singular de cada unx.

Apostamos a las políticas que promueven el acceso a la cultura y el teatro es parte de nuestro patrimonio cultural. La Universidad pública es el actor fundamental para desarrollar esta propuesta.

OBJETIVOS

Objetivos generales

- Que lxs participantes puedan identificar los diferentes elementos del montaje (actuación, iluminación, escenografía, texto) y reconocer sus diferentes jerarquías dentro de la puesta.
- Que lxs participantes puedan reconocer su mirada singular sobre la puesta en escena y fundamentarla, generando así una apreciación crítica del espectáculo teatral.

Objetivos específicos

- Fomentar, desde la universidad pública, el acceso a la cultura.
- Generar un contexto de confianza que permita a lxs participantes compartir sus apreciaciones, fomentando el intercambio y una construcción del saber que tenga en cuenta la multiplicidad de miradas.

- Invitar a cada participante a deconstruir sus prejuicios sobre determinadas expresiones teatrales.
- Estimular el hábito de ser espectador y el disfrute de la experiencia.
- Crear un mapa de espacios teatrales en C.A.B.A, reconociendo sus diferencias.
- Incluir nuevos espectadores a la escena teatral independiente.

PROGRAMA

Espectáculo a analizar: “Othelo” Dir. Chame Buendía.

CLASE 1: SHAKESPEARE Y EL TEATRO ISABELINO

Introducción. El renacimiento y el manierismo. El teatro isabelino y jacobino. Obras canónicas del teatro shakespeariano. Adaptaciones destacadas de obras de Shakespeare al lenguaje cinematográfico. Incidencia de Shakespeare en teatro argentino.

Actividades

Presentación de los contenidos. Análisis del contexto histórico de Shakespeare a través de la producción pictórica de la época. Lectura e intercambio de fragmentos de obras canónicas shakespearianas. Proyección de fragmentos de adaptaciones cinematográficas. Breve repaso de puestas en escenas argentinas de obras de Shakespeare.

CLASE 2 y 3: ANÁLISIS DE “OTHELO” DE WILLIAM SHAKESPEARE.

Herramientas para el análisis del texto dramático: situación, temas, conflictos, fuerzas opuestas, factor desencadenante, circunstancias dadas. Tema. Argumento. Paratexto. Historia y discurso. Resonancias con el contexto actual.

Actividades

Lectura de fragmentos de texto dramático a analizar. Puesta en común en base a guía de preguntas. Asociaciones singulares que despierta el material.

CLASE 4: LA COMICIDAD

El significado de la comicidad. La comicidad según el contexto histórico. La parodia, el sketch, el ridículo. El clown y su técnica. Trayectoria de Chame Buendía: el clu del clau, su investigación como actor, director y pedagogo, su relación con el teatro shakespeariano.

Actividades

Análisis y puesta en común de diversos materiales que permitan identificar los procedimientos que despiertan comicidad.

CLASE 5: PROYECCIÓN DEL REGISTRO AUDIOVISUAL DEL ESPECTÁCULO

La experiencia del espectador. Lo que está allí y lo que me hace imaginar. Diferencias con el texto dramático. Teatro en el teatro.

Actividades

Experiencia compartida de recepción del espectáculo teatral. Registro individual de primeras impresiones.

CLASE 6 y 7: ANÁLISIS DEL ESPECTÁCULO

Modos de abordar el análisis de un espectáculo. El código de actuación, la iluminación, el espacio, el texto, el lenguaje sonoro, los objetos. El tiempo escénico y el tiempo ficcional. El montaje: La articulación de imágenes y la producción de sentido. La relación entre imagen y narración. Procedimientos de comicidad en el espectáculo. La relación entre la comedia y la tragedia. El montaje teatral como dispositivo.

Actividades

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

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 del espectáculo analizado. Lectura y puesta en común.

BIBLIOGRAFÍA

- Agamben, G. (2014), *¿Qué es un dispositivo?* Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
- Bloom H. (2002), *Shakespeare, la invención de lo humano*, Anagrama, Barcelona.
- Calvino, I. (1994), *Por qué leer los clásicos*, México: Tusquets Editores.
- De Marinis, M.(1982), "El texto espectacular", en *Semiótica del teatro. L'analisi testuale dello spettacolo*. Milano, Bompiani. Traducción de Gerardo Camilleti (2001) para la Cátedra "Análisis de textos dramáticos y espectaculares I". ENAD- IUNA.
- Javier, F. (1998), *El espacio escénico como sistema significante y otras reflexiones en torno del espacio teatral*, Buenos Aires: Leviatán.
- Kott, Jan (1969), *Apuntes Sobre Shakespeare*, Barcelona: Seix Barral.
- Pavis, P. (2008), *Diccionario de teatro*, Barcelona: Book Print Digital.
- Shakespeare, W. (2002), *Tragedias*, España: RBA Coleccionables.

- Szuchmacher, R. (2015), *Lo incapturable: Puesta en escena y dirección teatral*, Buenos Aires, Reservoir books.
- VV.AA (2016), "Adaptación teatral" en "Cuadernos del Picadero n° 30" Buenos Aires: Eudeba
- VV.AA (2016), "Shakespeare en Argentina I" en "Cuadernos del Picadero n° 28" Buenos Aires: Eudeba
- VV.AA (2016), "Shakespeare en Argentina II" en "Cuadernos del Picadero n° 29" Buenos Aires: Eudeba