

Propuestas pedagógicas de Dirección Teatral

PROPUESTAS DE LAS CÁTEDRAS DE TODOS LOS NIVELES

Dirección Teatral I

Cátedra Velázquez, Marcelo

Este primer nivel de la materia troncal de la Licenciatura en Dirección Escénica introduce a los estudiantes en la reflexión sobre el rol de la dirección, en el aprendizaje de las herramientas técnico-artísticas necesarias para ejercer ese rol, y en la experimentación, puesta en práctica y reflexión sobre su trabajo. Se propiciará el aprendizaje de conceptos fundamentales del arte de la dirección (el espacio y sus reglas, la temporalidad, los cuerpos y los objetos en la escena, la palabra, los aspectos sonoros y musicales, la iluminación, las imágenes y los procedimientos teatrales), para poder así vehicular la construcción de la propia singularidad expresiva y poética de los estudiantes. Por esto, la propuesta de esta cátedra para el desarrollo de todas las clases se basará en establecer una dinámica de aprendizaje y de producción de pensamiento artístico que, de manera dialéctica, circule entre algunas certezas coyunturales y, al mismo tiempo, su propia puesta en riesgo para arribar a nuevas contingencias en la escena. En la segunda parte del año, se guiará a los estudiantes para realizar el montaje de una obra breve, a elección de un repertorio muy amplio de la dramaturgia universal, en el que plantearán sus primeras hipótesis de puesta en escena, indagarán en el trabajo y el vínculo con los actores y actrices en el proceso de ensayos, desarrollarán la mirada de la dirección teatral y experimentarán con las materialidades de la escena. Se realizará una muestra de estos montajes al finalizar el curso.

Cátedra Cappa, Bernardo

A partir de ejercicios puntuales donde los estudiantes despliegan su imaginario, planteamos la clase como un ensayo donde se ponen en juego las nociones básicas del teatro, el tiempo, la actuación, el campo emocional, el espacio, lo público, lo privado, el texto. Y así cada estudiante despliega un mundo ficcional, descubriendo las reglas que ese mundo necesita para establecer un vínculo con la mirada..

Cátedra Arengo, Guillermo

Es una materia anual que propone una experiencia de laboratorio estructurado sobre tres ejes:

1. Puesta en el espacio
2. Puesta en el tiempo
3. Actuación

En el primer cuatrimestre se realizan un conjunto de variados ejercicios pensados para ir planteando y enfocando cada uno de los ejes estructurantes antedichos. Para eso se trabaja tanto con materiales del estricto dominio teatral, como así también otro tipo de materias que podrían ofrecer cruces y

mixturas. Dicha modalidad apunta a poder desplazar los conceptos convencionales del teatro, ubicados en el centro del mismo, hacia los bordes, en donde lo teatral puede ir transformándose y sobre todo expandiéndose. Esta política de intentar producir variadas experiencias de laboratorio, es lo que la Cátedra persigue como objetivo. En el segundo cuatrimestre, lxs estudiantes-directorxs trabajarán a partir de fragmentos de textos dramáticos con el objetivo de ponerlos en escena. Tanto el análisis previo y conceptualización, como la tarea a realizar en los ensayos sobre el espacio, el tiempo y los elencos, serán un trabajo abierto a la comunidad del aula, que si bien está atenta al desempeño creativo de cada estudiante-director/a, también busca poner en valor la observación crítica del conjunto para que cada experiencia individual, sobre todo, sirva al colectivo.

Dirección Teatral II

Cátedra Miraglia, Cintia

Proponemos la exploración práctica como eje fundamental de los procesos de investigación y creación en la dirección escénica. Una metodología que privilegie un proceso basado en el hacer, integrando la reflexión teórica de forma orgánica a través de la prueba, el ensayo y la experimentación. El objetivo es que lxs estudiantes transiten de manera fluida entre los aspectos teóricos y prácticos de la dirección escénica, ampliando sus conocimientos, consolidando una voz propia y desarrollando una sensibilidad artística que potencie sus recursos expresivos y poéticos. A través de una perspectiva interdisciplinaria, trabajamos en el cruce y diálogo entre las diversas disciplinas artísticas y campos del saber, desde una mirada integrada hacia la creación escénica contemporánea.

Cátedra Cacace, Guillermo

Entendemos la puesta en escena como un dispositivo de percepción que articula situaciones de índole narrativo (relato escénico teatral tradicional) como no narrativo (eventos performáticos) entre hacedorxs y públicos. En el marco del trabajo colaborativo que supone todo proyecto escénico, la propuesta se concentra en la idea de facilitar y transitar procesos. En ese sentido, las clases se piensan como un espacio de laboratorio donde el cuerpo que dirige es puesto en valor con el objetivo de registrar y agenciar herramientas de intervención y, también, con el fin de observar y analizar el propio acto de dirigir. El énfasis de esta cátedra no está puesto en el resultado, en “lo dirigido”, sino en estudiar clínicamente las tácticas con las que se ejerce la dirección escénica. Además, otro acento está puesto en la dirección actoral. Sin que la actuación pase a tener un lugar de jerarquía por sobre otros ejes compositivos de la puesta en escena (texto -si lo hubiese-, espacio, tiempo, público), se revisan las operaciones de la dirección hacia los cuerpos que actúan en función de propiciar acontecimientos que inviten a experiencias artísticas. Esta cátedra entiende que toda dirección es situada, no solamente en el marco de aquello a escenificar, sino en un contexto social y político determinado. En ese aspecto, consideramos que forma parte de la tarea observar cómo la pertenencia a dicho contexto condiciona las prácticas de dirección contemporáneas y nos desafía a gestionar alternativas a los modelos hegemónicos que emergen a la hora de estar dirigiendo. Así, la dirección escénica asume su dimensión relacional y colectiva comprometiéndose con el carácter político y afectivo intrínseco del trabajo colaborativo.

Dirección Teatral III

Cátedra Fernández, Laura

Este tercer nivel de dirección se propone como un espacio-laboratorio que, a partir de distintas prácticas y de manera dialéctica, ponga en juego lo transitado y las expectativas sobre la disciplina, permita reformular procedimientos y explorar nuevas sensorialidades, profundizar en las percepciones emocionales, poéticas e intelectuales de cada estudiante sobre lo dramático. Los encuentros pretenden conformar una comunidad eventual que explore lo dramático desde ese cruce ciertamente inestable que supone la confluencia entre los intereses estéticos singulares y la grupalidad. Para esto se prevén dos instancias paralelas: la que empieza y termina al cabo del primer cuatrimestre –con pruebas escénicas disímiles y permanentes– y la que empieza y se desarrolla a lo largo de todo el año con la puesta en marcha, el diseño de dispositivos, el engrosamiento de ideas, la incorporación de lenguajes, el acopio de materiales y ensayos para un proyecto final, con la posibilidad de apertura a público. El punto de partida puede estar en cualquier insumo: tanto en un texto preexistente como en otras expresiones en búsqueda de una arquitectura dramática. Explorar las particularidades del código expresivo, el contacto con otrxs artistas escénicxs que nutran el universo y, siempre, la ponderación de la mirada grupal serán ejes de la cursada. Aparecerán de manera progresiva materiales de lectura y consulta de cualquier naturaleza en la medida en que cada estudiante requiera ampliar, referenciar, hacer dialogar, refractar sus ideas para sus proyectos, mientras se reflexiona sobre las resonancias en el contexto artístico y político en el que se insertan.

Cátedra Zorzoli, Ciro

¡Oh!, he arribado al tercer año... ¿y ahora? Usted sabe que en tercer año concluye una etapa de la carrera y al finalizar el año podrá decidir entre dejar de correr o seguir rumbo a la Licenciatura. Esto implica no sólo profundizar en terrenos ya abordados -y/o adentrarse en otros aún desconocidos- sino que a su vez es un año en donde explorarse en relación al camino transitado: repensar, poner en crisis, volver a elegir, apabullarse, esperar a tener certezas -o no-, otear el horizonte en busca de caminos posibles, en fin... darle continuidad a la pregunta ¿de qué se trata “dirigir”? ¡Vaya pregunta! Podemos decirle, al momento, que partimos de la creencia de que el teatro es una práctica. Artística. Una práctica colectiva. Por lo que le invitaremos a que se pregunte: ¿qué lugar ocupan los otros en mí, y que lugar ocupo yo en el proceso de los otros? De allí surgirán diversas cuestiones: ¿cómo hacer suceder ese encuentro con quienes nos rodean en los grupos de trabajo? y, sobre todo, ¿cómo trabajar con los actuantes? ¿cuál es el vínculo con ellos? ¿qué implica, en definitiva, crear con los otros? Pensar desde la práctica nos invita a ver la escena como un fenómeno, en su base, del orden de la sensorialidad; en el que convergen personas, espacios, sonidos, palabras, ritmos, texturas, luces, colores, sombras y tantos otros elementos a explorar. Desde allí es que continuaremos profundizando en cómo hacer suceder una situación dramática. Tomaremos obras de texto preexistentes como marco para dicha exploración. Y también la abordaremos a través de trabajos de creación. Dependerá de los tiempos y de la particularidad del grupo. Daremos prioridad al proceso. Ahora bien, para poder dar curso a esto consideramos importante comprometernos con:

- La puntualidad y la continuidad de la presencia en clase. Estar disponibles para lo que necesitan los compañeros en sus puestas en clase, asistirse, compartir miradas, etc.
- Ajustarse a los tiempos acordados para la lectura de materiales, visionados de films o documentales y elaboración de trabajos prácticos.
- Desarrollar mecánicas de organización grupal para la presentación de ejercicios en clase y para posibles aperturas a público de los trabajos en desarrollo.

Para concluir le diremos que, dependiendo de dónde se lo mire, la incertidumbre, la frustración, el error y el aceptar que el lugar de la dirección no es el lugar del saber pueden ser puntos de partida muy estimulantes.

Cátedra Tarrío, Gustavo

La cátedra propone ensayar la dirección escénica en un contexto de taller creativo en el que, durante una primera etapa, se ejercita con propuestas diversas con el objetivo de identificar el comportamiento de los elementos de la puesta en escena con el fin de activar en cada estudiante una poética personal a partir de disparadores que van desde textos no dramáticos, personas, obras del pasado, etc. Ésta primera etapa de entrenamiento intensivo tiene como objetivo la indagación artística personal y la conformación de una dinámica de trabajo colectivo. Luego del receso de las vacaciones de invierno, una segunda etapa se propone la composición de una obra escénica. En ésta etapa es fundamental la selección de un material y la coordinación de un equipo de trabajo. La cátedra pone en conversación a los distintos proyectos e indaga la singularidad de cada proceso creativo. Por un lado permite construir una obra pero lo más importante será tener tiempo de probar sin temer al error, ser testigo, intervenir y colaborar con varios proyectos que se desarrollan simultáneamente.

Dirección Teatral IV

Cátedra Podolsky, Román

En Dirección IV, lxs estudiantes afrontan a lo largo del año el desafío de integrar diferentes saberes y prácticas en una propuesta de montaje. Para ello, desde nuestra cátedra se les ofrece la oportunidad de realizar una experiencia de investigación artística a partir del encuentro entre un texto dramático establecido y la propia mirada que habrá de interpretarlo. “Investigar” significa aquí llevar a la práctica una serie de intuiciones que permitan poner en relación a los diferentes materiales que conforman el montaje y probar así su potencia para producir sentidos. En ese recorrido de “ensayo y error”, se irá configurando también un proceso de conceptualización progresivo, que permite reconocer y nombrar los hallazgos que se van haciendo, para utilizarlos como herramientas en la práctica artística. En suma, se trata de recorrer un camino que pone en relación la práctica y su conceptualización, con la intención de que la expresión sea cada vez más propia y decidida.

Cátedra Loyola Cano, Luis

En la cátedra Dirección IV del turno vespertino, exploramos el proceso creativo que hay detrás de todo proyecto de montaje escénico. A través de prácticas y ejercicios, les estudiantes desarrollan sus capacidades para definir y llevar a cabo un proyecto escénico específico. Ese proyecto contempla su realización concreta durante la cursada del Proyecto de Graduación. En la materia nos enfocamos en la importancia de la investigación práctica, en la experimentación personal y en una colaboración artística desjerarquizada durante el proceso de creación escénica.