

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia (TUD)

Unidad curricular: Taller de dramaturgia I

Área Temática: Área de formación en la práctica de la escritura (obligatorio)

Semestre: Impar

La unidad curricular corresponde al primer semestre de la carrera según trayectoria sugerida por el plan de estudios: **SI**

	Cargo	Nombre	Departamento/Sección
Responsable del curso	Docente	Jimena Márquez	TUD
Encargado del curso	Docente	Jimena Márquez	TUD
Otros participantes del curso			

El total de Créditos corresponde a:

Carga horaria presencial	75 horas
Trabajos domiciliarios	SI
Plataforma EVA	SI
Trabajos de campo	NO
Monografía	NO
Otros (describir)	Bitácora de escritura
TOTAL DE CRÉDITOS	15

Permite exoneración	NO
----------------------------	-----------

Modalidad de dictado: (Deje la opción que corresponda)

Íntegramente presencial	SI
Íntegramente virtual	NO
Mixto (aclarar cantidad de instancias presenciales por mes)	NO

Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)

Teórico – asistencia libre	NO	
Práctico – asistencia obligatoria	NO	
Teórico - práctico	Asistencia obligatoria	SI
	Asistencia obligatoria sólo a clases prácticas	NO

Unidad curricular ofertada como electiva para otros servicios universitarios	NO	
--	----	--

Forma de evaluación (describa) y Modalidad (presencial, virtual u otros):

Este curso se dictará de forma presencial, salvo modificaciones del contexto sanitario que obliguen a cambiar de modalidad.

Se aprueba con un mínimo de 3, de lo contrario se deberá recurrar.

Se tomará en cuenta para la evaluación de cada estudiante:

- Lectura de los materiales proporcionados.
- Participación en clase.
- Entrega de ejercicios de escritura dramática.
- Entrega de bitácora final que deberá contener al menos el %50 de los ejercicios realizados.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

El taller no necesita más conocimiento previo que una ligera vinculación con el teatro, preferentemente con el ensayo sobre el aspecto textual del mismo y un interés particular por la acción dramática. El abordaje práctico y teórico, así como la profundización analítica, se realizará en las dinámicas de taller.

El curso puede ser encarado con o sin previo estudio sobre la materia específica, aunque se recomienda contar con un vínculo directo con la expresión escrita, aunque no necesariamente con la dramaturgia en particular.

Objetivos:

El objetivo principal del curso es la experimentación de la práctica de la escritura a través de su pliegue dramático y su vínculo con lo escénico, investigando el proceso de generación de acción a través de la palabra a lo largo de la historia del teatro.

Se buscará hacer del espacio, un espacio teórico - práctico de creación y ejercitación, donde se proponen diferentes desafíos de escritura, jugando con las posibles formas textuales y las relaciones con sus contenidos.

Se convocará a los participantes a volcarse al juego de la escritura lúdica inmediata y compartida con el colectivo presente. Partiendo de la "escritura con obstáculo", se propondrán trabajos textuales con limitaciones que obligan a quien escribe a indagar por rumbos que no son los que habitualmente transita.

Se invitará al análisis de diversos mecanismos y recursos narrativos y sus posibles traducciones escénicas, así como al abordaje de la búsqueda de la poética personal, a través del acercamiento a la obra de diversos dramaturgos, mayoritariamente nacionales, a fin de poner en práctica las herramientas utilizadas en la concepción de los diversos textos.

Contenidos:

1. Orientación

El espacio apunta al intercambio, el diálogo, la libertad creativa, enmarcada en diversas posibilidades formales. El trabajo, al principio general, irá personalizándose, a partir de las propuestas individuales de los distintos participantes. Está orientado al trabajo y a la práctica sensible con la materia convocante. Se utilizan obras ajenas como trampolín creativo y como muestra de posibilidades motivantes de la producción propia, con la finalidad de abrir un espacio de reflexión acerca de los estilos, las estructuras, los recursos y las poéticas personales, en un espacio temporal idéntico al destinado a la práctica. El curso se propone abrir una ventana sensible primaria hacia la práctica y el descubrimiento de las primeras herramientas para el desarrollo de una poética creativa personal.

2. Poéticas personales:

El trabajo sobre lenguajes, estructuras y sensibilidades de materiales ajenos, corre el peligro de conducir a un proceso de imitación, que como gimnasia no está de más transitar. Sin embargo el curso se dirige hacia la búsqueda expresiva propia, junto con el acercamiento a la noción de "primeridad". A través de este curso, por supuesto, no se encontrarán voces definitivas, pero sí unas primeras ventanas que se abren y dejan salir el "yo poético" que cargará sensiblemente al "yo dramaturgico", buscando dramaturgias personales, incomparables, en el sentido más modesto del término.

3. Modo de trabajo

Los talleres dedican gran espacio a la escritura. Cuando se trabaja con obras de otros autores, se solicita previa lectura, se comienza el taller con el comentario general del texto en cuestión, se repara en el elemento convocante, que dará pie a la experimentación práctica de dicha instancia y por lo general, se realizan dos ejercicios prácticos a partir de la obra, y se procede a compartir la lectura de las elaboraciones.

4. Desarrollo de curso

Unidad 1- "El viaje de la idea."

La pesca de las ideas: recorrido por "Atrapa el pez dorado" de David Lynch.

La expansión de la conciencia. El ambiente de trabajo feliz. El corrimiento del ego. La escucha. Las motivaciones externas. Literatura potencial: la creación a partir de lo lúdico. El Oulipo. Tentativas de George Perec. Variaciones de Raymond Queneau. Las mil caras de las ideas. Desautomatización: "Un hombre pasa con un pan al hombro" de César Vallejo. Vencer el miedo al plagio involuntario: Concepto de Vemodalen del "Diccionario de sentimientos oscuros".

Los aedos griegos: El "cómo" por sobre el "qué". La creación como acto político.

La escena como ágora.

Unidad 2- Forma y representación. De Aristóteles a la "Muerte del arte".

Aristóteles: La Poética. Lo clásico. Lo lógico. La mimesis y el placer. Definición de Tragedia. El textocentrismo. Peter Szondi: hacia el drama moderno. La cuarta pared.

El dramaturgo mudo. Hegel: dialéctica y drama. Forma y contenido. Crisis del drama: Ibsen. Chejov, Strindberg. El falso diálogo. El Yo épico. Brecht: la conciencia de representación. Beckett: el ritmo como acto lingüístico. Fábula ausente y tiempo subjetivo. La física cuántica y la no linealidad temporal. Walter Benjamin y el supuesto colapso del arte.

Unidad 3- Nociones básicas para la concepción y el desarrollo de una pieza. Vigencia de Shakespeare.

Tipos de comienzo. Tipos de didascalias. Concepción del personaje. Red situacional que promueve la palabras. Desarrollo de las líneas de acción. El riesgo y la tensión. La estructuración.

Unidad 4 - La textura del lenguaje. La fiera. Mariano Tenconi.

Generación de personaje. El personaje como centro temático. La necesidad de hablar. El dolor como motor generador de la dramaturgia. Implicancias emocionales de las particularidades del habla y/o del movimiento. El contexto presente en la oralidad. La influencia de Jorge Luis Borges en la literatura gauchesca y en los procesos de individuación a partir de una expresión oral. El reflejo por escrito de la fonética del habla fronterizo. La concesión de la palabra a las voces marginadas. El discurso como herramienta de poder.

Unidad 5- Los personajes infrascientes y la realidad intervenida. Sobre la teoría del eterno retorno aplicada a la revolución en el caribe. Santiago Sanguinetti.

La situación de emergencia. La infrasciencia de los personajes en relación al objeto de conversación. La moral escindida frente a la inminencia de la muerte. El humor. El distanciamiento moral del personaje con el autor. La intervención ficcional del evento histórico real. La red temático-creativa.

Unidad 6- Realidad reenfocada y estructura. Or. Gabriel Calderón.

La riqueza de lo ridículo. El trabajo a pedido. Las estructuras preconcebidas. El enfoque curioso del tópico sagrado. La inversión del cliché. El humor en los temas sacralizados. Lo reglado.

Juego y compromiso: Decálogo de Javier Daulte. La convivencia de géneros distantes. La justificación del personaje indefendible. La falta de fondos como oportunidad poético- creativa.

Unidad 7- . El efecto de lo invisible. Uz. Gabriel Calderón.

Lo no dicho presente. Horacio Quiroga: cuentos "de efecto". El efecto del final inesperado: Horacio Quiroga. "Decálogo del perfecto cuentista" puntos V y VIII. "El almohadón de plumas": la historia velada y la historia aparente. Ricardo Piglia: Tesis sobre el cuento. El trinomio imperfecto, cuyo tercer término escapa a lo previsto. La lectura equivocada de los signos. La inversión kafkiana. Hemingway y la teoría del iceberg. Robert McKee: conceptos de final.

Unidad 8- Reedición del mito y la biografía. Mariana Percovich. Tetralogía trágica: "Yocasta".

"Medea del Olimar", "Clitemnestra" y "Pentesilea". La mujer protagonista. La actuación performativa. El lugar del texto ante el mito clásico. La refundición. El cambio de perspectiva. El filtro feminista en el mito heteropatriarcal. El problema de la representación de los clásicos en el teatro occidental actual. La puesta que habla. El vínculo sensible con el espacio. El espacio único posible. Trabajo de palimpsesto y refundición sobre el mito de Hera.

Unidad 9. La historia comienza. Amos Oz.

Presentación del libro. El abismo de la hoja en blanco. Escribir por necesidad. Julio Cortázar y la génesis de "Rayuela" como alternativa al suicidio. Estrategias de implicación en los comienzos. El Story line como paso previo. El salto al vacío. Los tipos de comienzo. McKee: la promesa inicial. La generación de la espera. El contrato inicial en Shakespeare. Cervantes. Goethe. La interdependencia entre los paratextos y el texto. La diferencia entre origen e inicio.

Unidad 10- La historia propia. Sergio Blanco "Autoficción. Una ingeniería del yo".

Presentación del libro y sus partes. La desgracia como motor creativo. El cruce de la realidad y la ficción. El pacto de mentira. La convivencia del ser y el no ser. El llamado de Sócrates. La in-

trospección. El viaje hacia atrás y hacia adentro. Manifestaciones clásicas de escrituras de sí. La autoficción como acto de resistencia. El decálogo del autor.

Unidad 11- Las dinámicas de laboratorio. Matías Feldman. "Pruebas".

El trabajo en laboratorio. El lugar del texto en los procesos de laboratorio. La obra como documento de un proceso. La apertura a lo inesperado. Organización y sentido. La multiplicación del sentido. La teoría de Frankenstein. La apertura al azar. El azar en Shakespeare. La resonancia. Gente que entrena y se aleja de lo conocido: Las listas de George Perec. Estar abierto a cerrarse: Cajas y Violines de Fernández Arman. El camino hacia la sinécdoque.

Unidad 12. Los mojones contextuales de nuestra historia. Florencia Caballero. "Cheta".

Experiencia generadora: Taller con Simon Stephens. Trabajo de mapeo y detección de mojón histórico-generacional: Crisis del 2002. Tratamiento del tópico espejo en "Vientos de agua" de Campanella. Oralidades y texturas: lo "Posh". La consina y la improvisación. La participación dramática del actor. Descubrir la obra en el proceso. Miscelánea y convivencia de códigos y lenguajes escénico-textuales. Los vectores opuestos. Los retazos biográficos codificados.

Unidad 13. Caen los muros. Martin Crimp "Atentados".

La caída de muro de Berlín y sus consecuencias estéticas. La alexitimia en la obra de Crimp. La caída de las fronteras y la pérdida de la identidad. Indefinición, ritmo, conglomerado. Nuevas formas de representar el mundo. La multiplicación de niveles. La fragmentación como unidad. Barthes: el lenguaje canta su muerte. Atentados: las entidades enunciantes. La indeterminación. El personaje en tercera persona. El voyeurismo. El juego de información incompleta. La dramaturgia y la ley de oferta capitalista. La identidad líquida. La personalidad deconstruida. Las múltiples posibilidades de representación. Los múltiples atentados de "Atentados".

Unidad 14- La transmisión de la experiencia propia. Tránsito dramático de la docente.
Jimena Márquez.

Última clase en la que comparto la experiencia personal el camino de aprendizaje y autocrítica que he recorrido, los diversos recursos, inspiraciones y resultados de mis piezas estrenadas. La sensación de nunca alcanzar la conformidad. La dramaturgia mutante y en permanente crecimiento experimental. La formación permanente. La disposición al cambio y a la escucha de los pares. La diversas génesis y resoluciones de los proyectos, las frustraciones, las reacciones ante las disconformidades, a través de las experiencias en Lítost, La duda en gira, La sospechosa puntualidad de la casualidad y El desmontaje.

Bibliografía básica:

Aristóteles. La poética. 2002. Akal.
Blanco, Sergio. Autoficción. 2018. Punto de vista editores.
Blanco, Calderón, Sanguinetti. Animalia. 2018. Criatura editora.
De la Parra, Marco Antonio. 1995. Paso de gato.
Lynch, David. Atrapa al pez dorado. 2015. Reservoir Books.
Mc Kee, Robert. El guión. 1997. Alba Editorial.
Oz, Amos. La historia comienza. 1996. Siruela.
Perec, Georges. Me acuerdo. 1998. Impedimenta.
Perec, Quenau, Le Lionnais, Calvino, Mathews. Oulipo. 2016. Caja Negra.
Spregelburd, Rafael. Todo. 2011. Atuel.
Szondi, Peter. Teoría del drama moderno. 1997. Ediciones Destino.

Textos no publicados (serán proporcionados por la docente en formato virtual)

Tenconi, Mariano. La fiera
Sanguinetti, Santiago. Trilogía de la revolución
Calderón, Gabriel. Or.

Calderón, Gabriel. Uz

Percovich Mariana. Tetralogía griega.

Caballero, Florencia. Cheta.

Crimp, Martin. Atentados.

Feldman, Matías. Bitácoras de Laboratorio.

Márquez, Jimena. Lítost.

Márquez, Jimena. Nociones básicas para la construcción de puentes.

Días y horarios del curso:

Miércoles y viernes de 10 a 12:30 h. En el INAE (Zabala 1480)

Inicio de curso: Miércoles 7 de abril. Curso semestral.

Año 2021