

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia

Unidad curricular: ENTRENAMIENTO CREATIVO

Área Temática: Área de formación teórico - práctica
Semestre: impar

	Cargo	Nombre	Departamento/Sección
Responsable del curso	Docente	Álvaro Ahunchain	TUD
Encargado del curso	Docente	Álvaro Ahunchain	TUD
Otros participantes del curso	----	---	---

El total de Créditos corresponde a:

Carga horaria presencial	15 horas
Trabajos domiciliarios	15
Plataforma EVA	No
Trabajos de campo	No
Monografía	No
Otros (describir)	Ejercicios dramáticos y Pieza breve final
TOTAL DE CRÉDITOS	2

Asistencia	Obligatoria
-------------------	-------------

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

Unidad curricular ofertada como electiva para otros servicios universitarios	Sí	4 cupos
---	----	---------

Forma de evaluación

Con curso.

Realizaremos un mínimo de dos ejercicios escritos, grupales o individuales, y un trabajo creativo final.

El rango de calificaciones será de 0 a 12.

Para arribar a la nota final, se promediarán las calificaciones de los ejercicios, con una de actuación en clase (obtenida por las participaciones orales) y con la del trabajo creativo final.

Promedio mínimo de nota final para aprobación: 3

Se requiere un mínimo del %75 de asistencia.

Conocimientos previos requeridos/recomendables:

- Corrección ortográfica, gramatical y sintáctica

Objetivos

1. Problematizar el tema de la creación: ¿por qué se origina? ¿Cómo creamos? La creatividad, ¿es evaluable con parámetros objetivos?
2. Brindar conocimientos teóricos de variadas fuentes: teoría del arte, teoría literaria, manuales conductistas, tácticas de generación de ideas, testimonios de creadores, experiencias creativas e incluso aportes de las neurociencias.
3. Graficar los conceptos de información y debate con ejemplos creativos, que permitan ser analizados desde una perspectiva teórico-práctica.
4. Desarrollar productos creativos, individual y grupalmente, para someterlos a estudio y discusión.
5. Problematizar el vínculo con el receptor de los productos creativos, en su capacidad de decodificación, apropiación o distorsión.

Contenidos

Teóricos

1. Teoría de la literatura de los formalistas rusos. Qué descubrieron los filósofos y críticos de la Rusia pre-soviética sobre la génesis de la idea por parte del artista. Nos detendremos en la hipótesis de Víktor Shklovski, "el arte como artificio". Cuánto influyeron en las vanguardias europeas de las primeras décadas del siglo XX.
2. El pensamiento lateral. De la conceptualización teórica de los formalistas rusos a los ingeniosos ejercicios del gurú norteamericano del pensamiento creativo, Edward De Bono.
3. Métodos simples de generación de ideas: reformular las preguntas, contestarlas con respuestas imaginativas, contradecir el método lógico.
4. Bisociación: la hipótesis de la "fertilización cruzada" de Arthur Koestler avanza en la misma línea de razonamiento.
5. Hemisferios cerebrales. Qué tiene para decirnos de todo esto el conocimiento neuro-científico.
6. Desestructurar la inventiva: transgredir la imposición del formato de Windows, y sus carpetas separadas, en nuestra estructuración del pensamiento.
7. Metáfora: un salto al origen de la civilización occidental, a la ineludible "Poética" de Aristóteles, para entender cómo esta figura retórica de sustitución simboliza en sí misma la génesis creativa que queremos definir.

8. Poesía: métrica, ritmo y rima como elementos formales que condicionan el género lírico clásico, permitiendo con ello una tensión, un conflicto entre lo bello de la forma y lo aleatorio del contenido.
9. Cine: encuadre y edición como elementos formales que limitan y ordenan el universo creativo, permitiendo con ello un relato intencionado y único.
10. Humor. Qué lo produce. Qué efectos tiene en el receptor. Puesta en cuestión de las usuales identificaciones entre humor y alegría, entre sátira y burla.
11. Juego. El sustrato lúdico de todo hecho creativo. Jugar con las palabras, con las imágenes, con las personas, con la vida.
12. Pensamiento analógico, metafórico, metonímico e intertextual.
13. Brainstorming. Varias cabezas asociadas crean mejor que una sola. Improvisación, repentismo. El cerebro del dramaturgo como escenario donde los personajes improvisan.
14. Conceptos de conflicto y subtexto: dos herramientas que no pueden faltar en la cartera de la dama y el bolsillo del caballero dramaturgos.
15. Epílogo: un fantasma recorre el mundo creativo... la corrección política.

Prácticos

1. Análisis de obras pictóricas de René Magritte (Bélgica, 1898 – 1967) y Salvador Dalí (España, 1904, 1989).
2. Análisis de poemas de Julio Herrera y Reissig (Uruguay, 1875 – 1910) y Roberto Musso (Uruguay, 1962).
3. Análisis de narrativa de George Perec (Francia, 1936 – 1982).
4. Análisis de dramaturgia de William Shakespeare (Inglaterra, 1564 -1616), Samuel Beckett (Irlanda – Francia, 1906 -1989), Eugene Ionesco (Rumania – Francia, 1909 – 1994) y Jacobo Langsner (Rumania – Uruguay, 1927) y Sergi Belbel (España, 1963).
5. Análisis de cinematografía de Sergei Eisenstein (Rusia – URSS, 1898 – 1948), Luis Buñuel (España, 1900 – 1983), Ken Russell (Inglaterra, 1927 – 2011), Roman Polanski (Polonia – Francia, 1933), colectivo artístico Monty Python (Inglaterra, 1969) y Woody Allen (EE.UU., 1935).
6. Consejos de los que saben: Alfred Hitchcock (Inglaterra – EE.UU., 1899 – 1980), Keith Johnstone (Inglaterra – Canadá, 1933), José Sanchis Sinister (España, 1940) y Mauricio Kartún (Argentina, 1946).
7. Ejercicios de improvisación y dramaturgia a cargo de los participantes.

Bibliografía básica (Máximo 10 títulos)

ARTAUD, ANTONIN: EL TEATRO Y SU DOBLE. MÉXICO: RANDOM HOUSE; 2006.

AYCKBOURN, ALAN: ARTE Y OFICIO DEL TEATRO. BARCELONA: ROBINBOOK, 2004.

BONITZER, PASCAL Y CARRIÈRE, JEAN-CLAUDE: PRÁCTICA DE GUIÓN CINEMATOGRAFICO. BARCELONA: PAIDÓS. 1998

COMPARATO, DOC: EL GUIÓN. ARTE Y TÉCNICA DE LA ESCRITURA PARA CINE Y TELEVISIÓN. BUENOS AIRES: EUDEBA, 1998.

DE BONO, EDWARD: EL PENSAMIENTO LATERAL. ARGENTINA: PAIDÓS, 1986.
DISPONIBLE EN INTERNET: [HTTP://WWW.HOLISTA.ES/SPIP/IMG/PDF/EL-PENSAMIENTO-LATERAL.PDF](http://www.holista.es/SPIP/IMG/PDF/EL-PENSAMIENTO-LATERAL.PDF)

FIELD, SYD: EL MANUAL DEL GUIONISTA. MADRID: PLOT, 2001.

JOHNSTONE, KEITH: IMPRO: LA IMPROVISACIÓN Y EL TEATRO.

MAMET, DAVID: LOS TRES USOS DEL CUCHILLO. MADRID: ALBA EDITORIAL, 2001.

SANCHIS SINISTERRA, JOSÉ: PROHIBIDO ESCRIBIR OBRAS MAESTRAS – TALLER DE DRAMATURGIA TEXTUAL. BARCELONA, INSTITUT DEL TEATRE, 2017

TODOROV, TZVETAN (COMPILADOR): TEORÍA DE LA LITERATURA DE LOS FORMALISTAS RUSOS. MÉXICO: SIGLO XXI EDITORES, 1978.
DISPONIBLE EN INTERNET:
[HTTP://WWW.FELSEMIOTICA.ORG/SITE/WP-CONTENT/UPLOADS/2014/10/TODOROV-TZVETAN-ED.-TEOR%C3%ADA-DE-LA-LITERATURA-DE-LOS-FORMALISTAS-RUSOS.PDF](http://www.felsemiotica.org/site/wp-content/uploads/2014/10/TODOROV-TZVETAN-ED.-TEOR%C3%ADA-DE-LA-LITERATURA-DE-LOS-FORMALISTAS-RUSOS.PDF)

<p>Días y horarios del curso: Lunes de 13 a 15:15 hs. desde el 11 de marzo al 6 de mayo inclusive. En la sede del INAE (Zabala 1480)</p>

Año 2019