

Programa: Talleres de Montaje
Escuela de Teatro UC
 Segundo Semestre 2021

Nombre del curso	Taller de Montaje: Teatro DRAMÁTICO
Sigla	ACT 101A
Profesor	Alexandra von Hummel
<p>Describa brevemente el proyecto escénico a desarrollar: Tipo de montaje, Lenguaje escénico, Textualidad, otros.</p>	<p style="text-align: center;"><i>“... El arte es una forma de anarquía, y el teatro es una forma de arte. El arte sólo es anarquía, en yuxtaposición con la sociedad organizada. Es una anarquía beneficosa; debe serlo, y si es verdadero arte lo es. Es beneficosa si construye algo que faltaba, y lo que construye puede ser la crítica de lo que existe”</i> (Tennessee Williams)</p> <p>Proyecto de investigación escénica -que desembocará en un ejercicio de puesta en escena- en torno a los asuntos que cruzan las piezas cortas de Tennessee Williams (<i>Veinte Vagones de Algodón, La Marquesa de Larkspur Lotion, Saludos de Berta, entre otras</i>) y a sus posibilidades expresivas, desde una perspectiva contemporánea.</p> <p>El propósito principal del curso es excitar el pensamiento en los estudiantes y estimular una discusión crítica en torno a materiales textuales y operaciones escénicas que podrían dialogar, tensar, torcer o abrir dichos textos a zonas impensadas, a partir de una lectura autónoma y contemporánea de los materiales, para luego seleccionar de manera conjunta el material textual base a partir del cual se emprenderá la investigación escénica a desarrollar durante el semestre. A partir del material seleccionado se llevará a cabo una investigación escénica que intentará emanciparse de la carga cultural del texto para ubicarse en sus bordes: en el universo que convoca y las resonancias que provoca en los estudiantes hoy.</p> <p>La selección de las piezas a trabajar será tomada en conjunto con los estudiantes, de acuerdo con sus intereses y al número de integrantes que conformarán los grupos en que será dividido el curso.</p> <p>Este material textual será la provocación inicial para levantar un ejercicio de pensamiento escénico que trascienda la reflexión temática -encarnada en la anécdota que cada texto presenta- para situar como eje del trabajo escénico, las sensaciones y reverberaciones que el texto desencadena en los estudiantes.</p> <p>A partir de dichas resonancias se explorará la teatralidad que cada material textual convoca: ¿qué imágenes levanta, qué atmósferas instala? ¿qué resonancias provoca en los estudiantes, qué universos convoca? ¿desde dónde se leen hoy dichas piezas?</p> <p>Al mismo tiempo es interesante preguntarse por la relación entre un material</p>

	<p>-Jean Luc Nancy "58 Indicios sobre el Cuerpo" -Heiner Müller "El Teatro es Crisis" (Entrevista) -Gilles Deleuze "La lógica de la Sensación" -Gilles Deleuze y Félix Guattari "¿Qué es la filosofía?"</p>
<p>Describe la metodología específica que requerirá para abordar el proyecto descrito</p>	<p><u>METODOLOGÍA</u></p> <p>1. Investigación Escénica: Zona de Convergencia Durante esta etapa se seleccionará un material textual específico dentro del universo de las piezas cortas de Tennessee Williams donde converjan-confluyan los intereses del grupo, tanto por los temas que el texto seleccionado instala como por sus posibilidades escénicas y expresivas. Se estimulará una lectura "soberana" que incorpore la sensibilidad y contexto de los estudiantes, intentando emancipar los textos de las preconcepciones y mandatos culturales que anteceden su lectura. Sólo luego de discutir críticamente las distintas lecturas que cada material arroja, se investigará en el contexto del autor y la corriente en la que están inscritas sus obras: el realismo, a través de exposiciones grupales que aborden los siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. El realismo como movimiento artístico y precursor de las vanguardias del s.XX b. Exponentes del realismo en las artes visuales a partir del s.XX c. Tennessee Williams: contexto histórico y artístico <p>2. Investigación Escénica: Zona de Divergencia A partir del texto seleccionado y de las diversas lecturas que los estudiantes hagan de éste, se comenzará una búsqueda de referentes visuales, sonoros, audiovisuales y textuales heterogéneos que dialoguen con las resonancias que el texto provoca en los estudiantes. Esta etapa pretende constituirse como una zona de divergencia, donde el texto opera como catalizador del pensamiento y el deseo, estimulando la aparición de relaciones y lecturas antes impensadas. En esta etapa se creará un archivo reflexivo-creativo a partir de las relaciones entre el texto seleccionado y los intereses de cada estudiante que serán encarnados en ejercicios escénicos, imágenes, propuestas espaciales y sonoras, conceptos y/o materiales textuales distintos que dialoguen con el texto seleccionado o con extractos de éste.</p> <p>3. Operaciones Escénicas: Diálogo y Vibración entre el texto seleccionado y otras materialidades Se realizarán ejercicios que exploren operaciones escénicas capaces de impactar distintos aspectos de la puesta en escena y abrir sus posibilidades de lectura, tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ejercicios de descontextualización y re-contextualización que sitúen la anécdota en otros tiempos y espacios a los propuestos por el autor. b. Exploración del aspecto material de la palabra -sonoridad, ritmo y composición- vale decir aquel aspecto que trasciende el significado literal y opera en el plano de lo sensible. c. Creación de roles periféricos que se relacionan con el texto desde otras zonas para luego fundirse con el relato. d. Ejercicios de puesta en relación y diálogo entre el texto seleccionado y otras materialidades que sean capaces de afectar el relato. A modo de ejemplo, una de las piezas cortas, "La Marquesa de Larkspur Lotion" sucede en un hotel de

	<p>mala muerte en Nueva Orleans, sin embargo, podría también ser situada en un motel en la calle Banderas, o en Calama, o en un espacio ambiguo, mental, una reconstrucción parcial de una pieza de hotel en mitad del desierto de Atacama; la historia podría situarse en los años 50, en nuestro contexto histórico actual, en el 1800... Las posibilidades de poner en relación el material textual y el resto de los elementos que conforman la teatralidad son infinitas y es a partir de esta puesta en relación -y las vibraciones entre ellos- que se abren y complejizan las posibilidades de lectura.</p> <p>Estos ejercicios tienen como objetivo que les estudiantes experimenten las posibilidades expresivas y las aperturas que las distintas estrategias escénicas pueden desencadenar.</p> <p>A los ejercicios recién mencionados, se sumarán otros que se enfoquen en el trabajo actoral:</p> <ol style="list-style-type: none"> Trabajar la relación -y distancia- entre palabra y habla. Cómo el habla es capaz de torcer, amplificar u bifurcar el sentido primero que atribuíamos a las palabras. Ejercer el texto: utilización material de las palabras para afectar la escena y los cuerpos; el texto se ejerce contra el cuerpo, hacia el cuerpo, para el cuerpo. Ejercicios de construcción de “personaje” a partir de las relaciones -de contrapunto- en que intervienen y no desde el impulso individual (levantando así personajes más complejos y contradictorios, pues son tejidos a partir de distintas capas que se superponen, comprendiendo cada capa como una arista del personaje que emerge a partir de las relaciones que establece con otros “cuerpos-personajes”. <p>4. Puesta en Escena</p> <p>Las exploraciones creativas-expresivas confluirán en un ejercicio de puesta en escena que retome el relato original y las tensiones que cada uno propone.</p>
<p>Señale el imaginario asociado a la propuesta descrita</p>	<p>Los personajes de Tennessee Williams se enfrentan siempre al fracaso, son personajes que fantasean con tener otra vida y su necesidad es tal que se mienten a sí mismos; construyen una realidad imaginaria que les permita sobrevivir. Se trata de personajes entrañables, afectados por la precaria realidad que les toca vivir. Son los que no le importan a nadie. En general, las obras de Williams tienen lugar en espacios precarios, pueblos olvidados por todos, esos pueblos de Estados Unidos donde no hay nada más que una botillería, una tienda de armas y un supermercado. Escribe sobre personajes desplazados que no aceptan su realidad.</p> <p>Este será el estímulo-punto de partida que nos lleve a imaginar el universo y atmósfera de la puesta en escena. En la propuesta final podrán ser confrontados distintos imaginarios, contextos y temporalidades que dialogen entre sí, ofreciendo, gracias a su puesta en relación, nuevas asociaciones y resonancias.</p>