

Programa: Talleres de Montaje
Escuela de Teatro UC
 Segundo Semestre 2023

Nombre del curso	Taller de Montaje: Teatro ÉPICO Y NARRATIVO
Sigla	ACT101C
Profesor	Alexandra von Hummel
<p>Describa brevemente el proyecto escénico a desarrollar: Tipo de montaje, Lenguaje escénico, Textualidad, otros.</p>	<p>Proyecto de creación escénica a partir de un material textual que será escenificado mediante estrategias actorales y escénicas que se insertan dentro de la poética épica-narrativa.</p> <p>Se propone trabajar a partir de la obra “Los Cimientos” de Jan Neumann.</p> <p>En la obra un atentado explosivo en una estación de trenes resulta ser el punto de unión en las vidas de distintos personajes. A través de narraciones paralelas se muestra como confluyen sus vidas hasta llegar al punto en que se desencadena la tragedia. Es una obra coral donde las rutinas diarias cobran repentina categoría épica en función de la certeza del posterior cruce con la muerte en la estación de trenes.</p> <p>Se trata de un relato fragmentado, episodios que intercalan distintos espacios y tiempos que convergen progresivamente. Están quienes narran, testimonian y presentan el contexto, los detalles, el marco general y los que sufren el accidente. La obra es un constante tránsito entre quienes viven el atentado y quienes lo observan.</p> <p>Se trata de un material textual que tiene mucho de cinematográfico; permite construir un paneo de la ciudad como si se tratara de un zoom out para luego zambullirse -o hacer zoom in- en la intimidad de las potenciales víctimas del atentado.</p> <p>Es un material que desafía a los estudiantes a transitar por escenas que se sostienen tanto en lo narrativo como en lo dramático.</p> <p>Se busca que la/el estudiante habite un ejercicio escénico compuesto por secuencias narrativas heterogéneas, transitando entre una y otra sin necesidad de una lógica realista. No se trata de renunciar a la realidad, sino por el contrario agudizar la mirada en torno a ella, para que, a partir de nuevos procedimientos y estrategias, la/el estudiante adquiera una caja de herramientas que le permita seleccionar y administrar nuevos gestos, acciones físicas, roles, atmósferas y contextos, que trasciendan lo</p>

	<p>anecdótico y psicológico, y que en definitiva le permitan sumar a la lógica lineal, nuevas capas de sentido.</p> <p>Lo mismo opera para el trabajo actoral, se trata de trascender la construcción psicológica del rol, comprender la actuación como un espacio de autoría y espesor, donde el personaje o rol depende de la mirada del creador/a. Se trata de una decisión que surge de la conmoción que nos provoca la realidad. Desde esta perspectiva, el gesto ya no sería la expresión del carácter del rol, sino una producción de sentido que se origina en la mirada singular que se tiene sobre el rol.</p>
<p>Indique el /los soporte/s textual/es principal/es y Complementario/s, a partir de los cuales se trabajará</p>	<p>Principal: - <i>“Los Cimientos”</i> de Jan Neumann</p> <p>Complementarios: <i>“Escritos sobre Teatro”</i> Bertolt Brecht <i>“El Espectador Emancipado”</i> Jacques Rancière</p>
<p>Describa la metodología específica que requerirá para abordar el proyecto descrito</p>	<p>El proceso estará dividido en tres etapas:</p> <p>1. <u>Reflexión Inicial y Revisión de Conceptos:</u> Lectura del material dramático y discusiones grupales en torno a las resonancias que éste provoca en el grupo, revisión de ciertos conceptos, referentes visuales, audiovisuales y sonoros que estimulen el proceso creativo.</p> <p>En esta etapa se realizarán clases Expositivas en relación a ciertos conceptos propuestos por Bertolt Brecht (efecto de distanciamiento, lo episódico, gestus social, crítica a la empatía, método inductivo versus deductivo en la creación del rol, entre otros), se revisará material audiovisual para discutir los conceptos señalados “encarnados” en obras de arte.</p> <p>2. <u>Exploración Escénica y Actoral:</u></p> <p><i>a. Traducción escénica de los conceptos discutidos:</i> Se explorará el material dramático a partir de procedimientos propios del teatro épico narrativo.</p> <p><i>b. Ejercicios de descontextualización y recontextualización escénica:</i> fabular contextos y territorios que acojan el material textual y que amplifiquen sus implicancias, explorando las posibilidades expresivas que brinda el ejercicio de recontextualización, comprendiendo texto y</p>

contexto como una suerte de figura y fondo; donde un mismo material puede abrir su sentido al ser ubicado en tiempos y lugares distintos.

- c. *Ejercicios de composición escénica*: se realizarán ejercicios donde se ponga en valor la composición espacial, comprendiendo cómo la disposición de los elementos en relación al cuerpo levanta sentido
- d. *Exploración actoral*: les estudiantes construirán personajes distintos para una misma escena para así experimentar en sus cuerpos cómo una misma escena es capaz de abrir y/o modificar el sentido primero que le atribuimos dependiendo de la construcción actoral y de la relación con sus compañeros de escena.
- e. *Escena Símil*: a partir de improvisaciones, se trabajarán escenas similares a las propuestas por el autor y que permitan a los estudiantes comprender desde el cuerpo la dimensión de lo que allí está en juego.
- f. *Trabajo y relación entre palabra y habla*: (1) utilizar la palabra como uno de los medios posibles para afectar el cuerpo del otro, vale decir como acción concreta, y no para levantar estados emocionales individuales, (2) vehiculizar la palabra a través del habla (comprendiéndola como una construcción actoral que involucra tono, cadencia, ritmo, volumen, etc.), experimentando la capacidad de esta de amplificar, torcer y/o bifurcar el sentido primero que le atribuimos a las palabras, comprendiendo que el habla es la forma en que un cuerpo ejerce la palabra sobre otro; como dice Novarina “hablar es en primer lugar, abrir la boca y saber morder”.
- g. *Convivencia de lo heterogéneo*: Explorar las posibilidades escénicas y actorales que ofrece un relato episódico donde coexisten elementos de carácter heterogéneo.
- h. *Diálogo Escénico*: conducir y poner en valor aquellos aspectos del diálogo que son extralingüísticos como la afinación, la respiración, la precisión, la superposición, la variación entre muchas otras posibilidades.

3. Profundización Actoral y Arquitectura Escénica.

Tras atravesar la etapa de exploración, se profundizará en la concreción escénica y actoral de las opciones tomadas por los estudiantes y se relacionarán las escenas construyendo una arquitectura escénica que las acoja y haga dialogar.

Probablemente el ejercicio final estará compuesto por escenas abordadas desde perspectivas y estéticas diversas, lo que sumará un trabajo de

	<p>puesta en relación, donde las diferencias supongan una posibilidad de sumar nuevas capas y sentidos.</p>
<p>Señale el imaginario asociado a la propuesta descrita</p>	<p>“Los Cimientos” pone en escena espacios y tiempos distintos: desde la perspectiva del espacio utiliza el paneo o “zoom out” donde vemos el exterior de una estación de trenes, carteles publicitarios, una boletería, etc. y por otra parte la idea del “zoom in”: un vagón de tren, el departamento que comparten estudiantes universitarios, una mansión en lo alto de la ciudad, etc.</p> <p>Por su parte el relato transita entre el antes y el después del atentado, lo que modifica el espacio previo.</p> <p>Exploraremos escénicamente la idea del zoom in-out.</p> <p>El imaginario y la visualidad será un desafío, algo a descubrir y a poner a prueba durante el proceso. Se trabajará sobre todo a partir de una selección de elementos que no busca espejar la realidad sino dar cuenta de ella mediante imágenes que logren condensarla.</p> <p>Se expondrán algunos referentes que poseen una estética que se levanta a partir de la conjunción de estéticas diversas y que serán revisados para estimular el imaginario de los estudiantes como obras de Romeo Castellucci, director teatral y artista visual italiano que levanta en sus montajes una estética que se conforma de visualidades y perspectivas estéticas divergentes, y el documental “Buscando a Ricardo III”, película dirigida por Al Pacino que es una muy buena traducción de una estética épica-narrativa.</p>

EVALUACIÓN

N1	Promedio ejercicios creativos de exploración escénica	20%
N2	Nota de proceso de la primera etapa (Exploración Escénica)	30%
N3	Nota de proceso segunda etapa (Arquitectura Escénica)	30%
N4	Nota Ensayo General	20%