

Colegio Nacional - UNLP
Propuesta de Optativa – 6º año

1. Taller de Teatro : Cápsulas del tiempo

2. Profesora: Cecilia Pérez-Pradal

3. Nivel: Optativa de 6º Año.

Horario sugerido: Lunes de 10:30 a 12:40 y Jueves de 12:05 a 13:10

4. Fundamentación

Como guiño a Las cápsulas del tiempo (Time Capsuls) de Andy Warhol, en las cuales guardó materiales como fuente para su trabajo y un enorme registro de su propia vida cotidiana, este taller de teatro construirá escenas en forma de Cápsulas, en base a materiales auto-biográficos aportados por los estudiantes, abriendo una reflexión desde el presente sobre las formas de construir la memoria personal y colectiva.

El proyecto se encuadra dentro del teatro- documental, una práctica escénica que añade un marco ficcional a lo ya existente, una especie de ready-made teatral, en esta caso vinculado fuertemente a la memoria personal y social, y sus formas de construcción.

Alguna de las preguntas de las que parte el planteamiento de este taller son: ¿Podemos convertir nuestras vidas en propuesta escénica? ¿De que forma me muestro a los demás? ¿Podemos identificar y extraer teatralidad de la realidad?

A modo de Laboratorio de investigación, realizaremos prácticas escénicas grupales, a partir de material autobiográfico aportado por los asistentes al taller. De este modo, los integrantes del taller exteriorizarán su propia visión subjetiva sobre el material biográfico con el que trabajen.

Al finalizar el taller, se expondrán las "Cápsulas" producidas y se generará una puesta en común de lo vivenciado, rescatando de forma grupal las estrategias que hayan resultado de mayor interés y significación, en el proceso de taller, y en las prácticas expositivas finales.

Con este taller abrimos la puerta hacia nuevas teatralidades, nuevos horizontes que exceden los límites de la ficción, transgrediendo las fronteras tradicionales de la escena, en busca de herramientas y principios más ajustados y coherentes respecto de los lenguajes escénicos vigentes y del mundo en el que vivimos.

En crisis con el teatro tradicional, donde prevalecen categorías cerradas en sí misma, ante la insatisfacción de nociones de teatro como construcción de ficción, este laboratorio propone explorar las fronteras, los bordes de la ficción en su sentido más literal, por (des)bordar la escena e invadirla con 'lo real'.

El taller de teatro se presenta como una herramienta de comunicación entre los adolescentes, y alimenta la relación con la comunidad en la que viven, promoviendo el desarrollo de habilidades creativas.

Nos proponemos crear un ambiente de trabajo cooperativo y grupal, que facilite una formación global e integradora de los participantes. Estimular a sus miembros para liberar la expresión propia, encontrando nuevos modos de relación y comunicación a través de prácticas de creación colectivas.

5. Objetivos que se desean alcanzar con la actividad

- Enriquecer la dimensión creativa y lúdica de los integrantes del taller.
- Alcanzar un mejor conocimiento del cuerpo a través de los sentidos.
- Aumentar el poder de observación de sí mismos y del entorno.
- Incrementar las posibilidades expresivas y los mecanismos de la expresión oral.
- Promover dentro del taller relaciones en condiciones de afecto, amistad y solidaridad.
- Llevar la síntesis de lo conseguido a un plano formal, con el objeto de ser mostrado.
- Desarrollar su imaginación.
- Aprender a escucharse a sí mismo y a los demás.
- Habituarse a contraer compromisos de trabajo en grupo.
- Aumentar la sensibilidad.
- Recuperar y revalorizar los relatos e historias de los miembros de la comunidad.
- Relacionar el capital simbólico, personal y singular, de cada persona entrevistada con procedimientos teatrales simples que nos permitan generar pequeñas escenas de ficción.
- Producir un fomento social de la participación en actividades culturales y artísticas intergeneracionales y multiculturales.
- Revalorizar las "historias" en minúscula, de las personas de a pie y convertirlas en material de creación.
- Transmitir técnicas y procedimientos del Teatro-documental y ponerlas en práctica.
- Ser capaces de transformar material auto-biográfico en propuesta escénica.

6. Contenidos

En el taller de teatro los materiales autobiográficos que aporten los alumnos, serán el punto de partida sobre el que realizaremos diversas operaciones ficcionales. Nos planteamos como objetivo, promover el desarrollo de la capacidad imaginativa de los participantes y la plasmación de la subjetividad de cada uno, a través del juego dramático y la creación grupal, utilizando recursos provenientes del arte dramático, la performance, y la instalación.

Pondremos en escena 'verdades' en minúscula, que nos hablaban de nosotros mismos desde su singularidad.

En este taller, aprenderemos a contar historias de forma diferente, jugando en los límites de la ficción y la realidad, y combinándolos. Borrando las fronteras, desnaturalizaremos algunas dimensiones de la vida personal y social, para crear una relación libre y creativa con nuestra propia historia y con lo que nos rodea.

Eventualmente, si el proceso lo requiere, se visionarán algunas obras de teatro-documental como referentes para enriquecer la propia búsqueda.

- Viviana Tellas / (CABA, Argentina) - PROYECTO ARCHIVO
- Lola Arias (CABA, Bs As) – MI VIDA DESPUÉS
- Federico León (CABA , Bs As) – MUSEO MIGUEL ANGEL BOEZZIO (CICLO MUSEOS)
- Beatriz Catani (La Plata) Y Mariano Pensotti (CABA) - TODOS LOS 8 DE JULIO (BIODRAMA)
- Archivo White en el Museo FerroWhite, Ingeniero White (Bahía Blanca) – ARCHIVO WHITE y Costumbres Argentinas de Estación Rosario (Bahía Blanca)
- BineuralMonoKultur , Ariel Dávila y Cristina Ruf (Córdoba) – CONECTADOS y VIRTUAL PERFORMANCE
- Rimini Protokol / Stefan Kaegui (Alemania) – TORERO PORTERO + SENTATE (BIODRAMA)
- Puctum / Cecilia Pradal (Madrid-Buenos Aires) – CORTE ARGANZUELA + BIOROOM BS AS.

Este taller es atravesado por otras disciplinas artísticas: performance, instalación, lenguaje audiovisual, arte sonoro. Se estructura desde la hibridación de los lenguajes artísticos.

Relación de este taller con otras asignaturas: escritura creativa, antropología, historia social, sociología, plástica, música.

7. Metodología de trabajo

Aplicaremos al teatro una "mirada documental", que nos permitirá explorar acerca de cómo pueden ser ficcionalizados ciertos materiales aparentemente más aptos para el registro que para la representación.

Los objetos, fotografías y relatos, etc. que aporten los miembros del taller, serán los elementos que nos permitan re-crear y/o falsear diferentes hechos y vivencias autobiográficas. Serán los propios sujetos quienes recuperen creativamente –junto a la coordinación del taller- algunos fragmentos de sus historias de vida; y al hacerlo realizarán un movimiento de carácter subjetivo: un distanciamiento en relación a su propia historia, y la posibilidad de objetivarla parcialmente en función de crear ficción.

Operativamente, organizaremos los encuentros en torno a elementos que aportarán los miembros del grupo para la creación de las Cápsulas: objetos personales significativos, fotografías personales y relatos.

Estructura del taller:

- A: Ejercicios y Juegos Dramáticos grupales a partir de materiales biográficos
- B: Hipótesis escénicas grupales.
- C: Elaboración y montaje de escenas en forma grupal. Muestra con público.

A medida que se vaya avanzando en las prácticas creativas del taller, se irá aportando de un marco teórico acorde a lo experimentado (nociones básicas sobre estructura dramática y teatro-documental, Biodrama).

8. Formas de evaluación

Se practicará un tipo de evaluación permanente. Se hará un seguimiento del desempeño en las prácticas grupales. La aprobación del Taller consistirá en la producción de una Cápsula teatral en forma grupal, que será mostrada en público y luego analizada en el ámbito del taller.

Para evaluar el aprendizaje del alumno, se tendrá en cuenta:

- La participación en los ejercicios propuestos en cada clase.
- La predisposición para trabajar en grupo.
- La posibilidad de abstraer conceptos.
- La aplicación de esos conceptos a los trabajos planteados.
- La creatividad a la hora de desarrollar materiales escénicos.
- La capacidad para realizar propuestas y los criterios para su ejecución.
- La argumentación para fundamentar las elecciones estéticas al momento del trabajo en los guiones.

9. Bibliografía para la realización del Proyecto:

- ARFUCH, Leonor (2002) El espacio biográfico: dilemas de subjetividad contemporánea. Fondo de Cultura Económica de España, Buenos Aires.
- BOURRIAUD, Nicolas (1998), Estética relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.
- CORNAGO, Oscar "Teatro posdramático: las resistencias de la representación", en DUBATTI, Jorge (Comp.), Escritos sobre teatro I; Buenos Aires, Nueva Generación, 2005.
- DEBORD, Guy. La sociedad del espectáculo (La cociètè du spectacle), Champ Libre. 1967.
- FREIRE, Silka. Teatro documental: el referente como inductor de lectura. (Universidad de la República, Uruguay).
- FISCHER-LITCHE, Erika (2011) Estética de lo performativo. Abada Editores, Madrid.
- HAL, Foster, El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo, Madrid, Akal, 1996.
- JAMSON, Frederic. Ensayos sobre el posmodernismo. Buenos Aires, Imago, 1991.

LEHMANN, HANS-THIES (2002), Le Théâtre postdramatique, París, L'Arche.
PAVIS, Patrice. Diccionario de Teatro. Editorial Paidós. Barcelona, 1983.
PÉREZ-PRADAL, Cecilia (2009) Una indagación sobre la postdramaticidad: la introducción de lo real en la escena. el caso del teatro documental en argentina en el período 1989 – 2010. Diploma Superior por el Doctorado, Universidad Complutense de Madrid.
PINTA, María Fernanda. Escenas e imágenes sobre la vida de las personas. Aproximaciones a la relación entre ficción y realidad: realismos y simulacros. En Revista Teatro/CELCIT.
SAGASETA, Julia Elena (2006) “La vida sube a escena. Sobre formas biográficas y teatro”, en Telondefondo, N°3, julio. www.telondefondo.org
SAGASETA, Julia Elena (2008) “Intromisiones, cruces, relaciones, entre lo ficcional y lo real, en Revista Territorio Teatral N°3, septiembre. www.territorioteatral.org.ar
SIBILIA, Paula. La intimidad como espectáculo. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2008.
SÁNCHEZ, José A., Prácticas de lo Real en la Escena Contemporánea, Madrid, Visor Libros, 2007.
TELLAS, Viviana (2011) “La familia es lo primero”. Jornadas La intimidad como espectáculo, Casa América Catalunya, 22-24 de Marzo, Barcelona.
URRACO, Juan Manuel (2012) Dramaturgias de lo real en la escena contemporánea argentina: una escritura con sede en el cuerpo. Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona.
VATTIMO, Gianni, La sociedad transparente, Barcelona, Paidós, 1989.

Recursos materiales y didácticos

Para este taller se utilizarán materiales de origen biográfico aportados por los alumnos (fotos, objetos, relatos, instrumentos musicales, videos, etc.) y materiales aportados por la coordinación del taller (bibliografía, objetos diversos, etc.).

Se trabajará con guías para la construcción de guiones escénicos. Y se visionarán muestras de ejemplos de producciones escénicas contemporáneas y las Cápsulas del Tiempo de Andy Warhol.

En caso que el Colegio cuente con video-proyector, será requerido para algunos encuentros y para la muestra final. También usaremos equipo de audio y microfonía.

10. Correo electrónico y teléfono del docente:

ceciliapradal@yahoo.es
221 – 15 3530990 y 4-824015

www.puctumteatro.com
http://intermediae.es/project/corte_arganzuela
<http://www.tea-tron.com/puctumteatro/blog/>

Docente: Cecilia Pérez-Pradal / CV corto

(1976, La Plata) Creadora escénica radicada en España los últimos 10 años, directora de la Cía. Puctum de Madrid-Buenos Aires. Actriz, dramaturga, pedagoga e investigadora teatral. Lic. en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata (Buenos Aires). Diplomada Superior- Doctorado en Teoría e Historia Teatral de la Universidad Complutense de Madrid, actualmente escribe su Tesis Doctoral sobre Teatro pos-dramático y Teatro-Documental con dirección de Oscar Cornago CSIC.

Ha escrito y dirigido obras como **Conectados** en El Ranchito de Matadero de Madrid junto a BiNeuralMonoKultur; **Corte Arganzuela** en Intermediae/Matadero Madrid, ganadora de las Ayudas a la Creación; **Historias de vida I, II y III** ciclo de Laboratorios escénicos de Teatro documental en La Casa Encendida; **Recuerdos Interferidos en clave Pinter**, producida por el festival Escena Abierta, **Volk <historias de pueblo>**, estrenada en Escena Abierta; **Retratos Río Piedras**, producida y estrenada en la Sala Beckett y Universidad de Río Piedras de Puerto Rico, entre otras. Recibe el Premio de Nueva dramaturgia de la Junta de Castilla y León por su texto **Mujeres de Ácidas Secreciones**.

Se ha formado en España y Argentina con creadores como Michael Azama (Francia), Roger Bernat (Barcelona), Oskar Gómez –Cía. Alakran- (Suiza), David Lescot (Francia), Félix Romeo (España), Ricardo Barís, Mauricio Kartún, Federico León, entre otros.

Como actriz ha trabajado y colaborado con directores como Daniel Veronese, Beatriz Catani, Matías Feldman, Guillermo Heras (España), Fabio Rubiano (Colombia), entre otros.

Actúa en algunas de sus obras y realiza sesiones de Spoken word con **Rizoma**, junto al músico español Daniel Garabito, Festival In Presentable de La Casa Encendida de Madrid, 2012.

Imparte talleres de Teatro-documental y teatro-íntimo en **La Casa Encendida** de Madrid desde el 2007, dirige el Laboratorio Teatral de Investigación y Montaje en **Espacio Tangente**, Burgos, desde 2006. Durante 5 años se desempeñó como Coordinadora de **la Escuela Municipal de Teatro de Guadalajara** (España), donde también dictó clases. Colabora con el Departamento de Educación del **Museo Reina Sofía**. Participo de la Curaduría del **CICLO DE INTIMIDAD ESCÉNICA**, Bioroom Edición Buenos Aires, IUNA y Fondo Nacional de las Artes, Junio de 2014.

Y de la organización y programación del **1º Congreso Platense de Dramaturgia, Narrativas teatrales Latinoamericanas**, octubre de 2014.

Entre sus últimas creaciones encontramos **‘Camino a Cuevalobos’** un paseo-sonoro por la naturaleza, en el marco de la Residencia artística "Performanciolo 13" en Espacio Azala, Álava (País Vasco) 2013; **BIOROOM** con el artista plástico Juan Carlos Romero en CABA, proyecto ganador del Fondo Nacional de las Artes, **‘Canciones que me hacen bien’** un puente sonoro autobiográfico entre Madrid y Buenos Aires, y **AMOR IDIOTA Barthes entre dos mujeres y un ukelele**, una performance literaria y musical, junto a Mariela Anastasio, La Plata, 2014.

Imparte seminarios y talleres teórico-prácticos de Teatro documental en España y Argentina.

////

Síntesis para difundir la propuesta entre los alumnos:

TALLER DE TEATRO " Cápsulas del tiempo "

*¿Colecionas cosas? ¿Cabría tu vida en una caja?
¿Qué mensaje dejarías al futuro.. en una Cápsula de tiempo?*

Una de las cosas que le gustaban al excéntrico artista del Pop-art Andy Warhol desde que era muy joven fue coleccionar. Guardaba todas las cosas que le gustaban, y cuando pasaban los años se convertían en recuerdos. Fue metiendo en cajas sus primeras pinturas, sus comics, sus fotos preferidas, cartas de sus amigos, pilas, y hasta.. un pedazo de torta de su cumpleaños!

En el taller de Teatro partiremos de materiales reales de nuestras vidas (música , fotos, ropa, historias, colecciones personales, etc.) para crear nuestras pequeñas Cápsulas del tiempo y con ellas escenas teatrales. Aprenderemos a contar historias de forma diferente, jugando en los límites entre la ficción y la realidad.

A través de estas prácticas abriremos una reflexión desde el presente sobre las formas de construir la memoria personal y colectiva, desdibujando los límites entre arte y vida.

La profesora

Cecilia Pérez-Pradal (1976) Creadora escénica multidisciplinar. Actriz, socióloga, directora y escritora de teatro. Investigadora doctoranda de Teatro Documental en la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Sociología egresada de la Universidad Nacional de La Plata.

Directora de la Cía. Puctum Teatro. Residió 10 años en Madrid y hace 3 regreso a Buenos Aires, adquiriendo una gran experiencia artística y profesional.

Profesora de talleres de Teatro en el CC Islas Malvinas y La Herrería de la Plata, y el centro de experimentación escénica La Casa Encendida de Madrid desde 2007.

www.puctumteatro.com