

1. Título: Taller de actuación. Teatro, ideología y sociedad.

2. Profesora: Eleonora Gottlieb

3. Nivel: 6° Año

4. Fundamentos:

*«El arte produce cambios y crea espacios de reflexión, revoluciona estructuras de pensamiento»
Jorge Dubatti*

Durante todo el siglo XX, y hasta la actualidad, Argentina vivió conmociones políticas, sociales, económicas y culturales que generaron distintos fenómenos de organización y prácticas socio-políticas: corrientes migratorias, aparición de organizaciones sociales sindicales y partidarias y sucesivos golpes de estado. Es precisamente en este agitado contexto que surgen prácticas teatrales de naturaleza heterogénea, ya que el teatro es producto de la realidad política y social.

Todo teatro es histórico, en la medida en que se inserta en el curso de los acontecimientos de un lugar y construye sentidos a través de una representación. Por otro lado, toda manifestación cultural posee una carga histórica, a pesar de que no se trabaje con ella de forma explícita, por el solo hecho de que sus realizadores son sujetos históricos y las construcciones que hagan tendrán parte de sus cimientos en experiencias vividas y aprehendidas

El teatro ha cambiando su forma estética, de producción y contenido. Se ha utilizado como herramienta ideológica desde la Revolución de Mayo hasta la actualidad, difundiendo pensamientos, rompiendo con paradigmas, e incluso simplemente existiendo en momentos en que estaba prohibido.

En la actualidad, nos enfrentamos a un mecanismo más impersonal de dominio, que combina el inmenso poder de los viejos imperialismos culturales con las nuevas tecnologías globales, fomentando el individualismo y manipulando el pensamiento.

Es por esto que considero necesario revalorizar el teatro en la educación, ya que éste no sólo tiene un valor estético, sino que además promueve el trabajo en equipo, enriquece la expresión de sentimientos y emociones, y nos da la oportunidad de decir y de recuperar la memoria en un ejercicio necesario para entender el mundo y el país en que vivimos.

5. Objetivos:

- Estimular el proceso de comunicación, socialización e integración grupal.
- Estimular la capacidad creativa, desarrollando el potencial de cada alumno.
- Asimilar y utilizar elementos propios del lenguaje teatral prácticos y estéticos.
- Descubrir la importancia que tuvo el teatro en la historia de nuestro país como herramienta de difusión ideológica.

- Vincular los distintos momentos políticos y económicos de nuestra historia, a los movimientos estéticos.
- Desarrollar una actitud crítica y reflexiva a través del teatro.
- Realizar una muestra final partiendo de distintas escenas del teatro argentino.

6. Contenidos:

Unidad I:

Teórico:

- Surgimiento del teatro independiente. El teatro del pueblo. Primera mitad del siglo XX.
- Grotesco criollo. Dramaturgia con identidad nacional.

Práctico:

- Improvisaciones grupales e individuales.
- Ejercicios corporales y rítmicos.

Unidad II:

Teórico:

- El teatro en la dictadura. Teatro abierto.
- Teatro en la post dictadura. Teatro comunitario. Teatro por la identidad. Desarrollo de la actividad teatral en cooperativas.

Práctico:

- Primer acercamiento al texto dramático.
- Selección de escenas de obras nacionales, pertenecientes a distintos períodos.

Unidad III:

Teórico:

- Teatro en el neoliberalismo.
- Análisis del teatro en la actualidad. Teatro oficial, teatro comercial y teatro independiente.

Práctico:

- Puesta en escena de los materiales seleccionados, en grupos de 3 o 4 alumnos.
- Muestra final que sintetice el trabajo realizado.

7. Metodología de trabajo:

El trabajo estará dividido en dos ejes, uno teórico y otro práctico. Se seleccionarán obras de teatro de dramaturgia nacional de distintas etapas de los siglos XX y XXI y se analizarán en su contexto histórico-político.

Paralelamente se realizarán ejercicios de técnica actoral, corporal, rítmica y vocal con el fin de acercarles a los alumnos las primeras herramientas de expresión artística.

Luego en grupos de dos a cuatro alumnos elegirán una escena u obra corta y realizaremos la puesta en escena de la misma.

8. Formas de evaluación:

- Teoría: Trabajos prácticos escritos, individuales y grupales, sobre los distintos períodos de la dramaturgia nacional.
- Práctica: A través de escenas individuales y grupales.
- Nota final: Muestra abierta de la escena u obra terminada y una presentación escrita del análisis de esa obra en su contexto.

Se considerará:

- El compromiso en el trabajo grupal.
- El cumplimiento con las presentaciones de los trabajos.
- La creatividad e imaginación.

9. Bibliografía:

Bibliografía del docente:

BARBA Eugenio. *“La canoa de papel” Tratado de Antropología Teatral*. Buenos Aires, Editorial Catálogos, 2009.

BROOK Peter. *“El espacio vacío” Arte y técnica del teatro*. Barcelona, España. Editorial Península, 2000.

CHESNEY LAWRENCE Luis. *“El teatro abierto argentino: un caso de teatro popular de resistencia cultural”* Florianópolis, 2000.

DUVIGNAUD Jean. *“Sociología del teatro”. Ensayo sobre las sombras colectivas*. México, Editorial Fondo de cultura económica, 1965.

PAVIS Patrice. *“Diccionario del teatro” Dramaturgia, estética, semiología*. Buenos Aires, Editorial Paidós, 2008.

SCHECHNER Richard. *“Performance. Teoría y prácticas interculturales”*. Buenos Aires, Editorial Libros del Rojas Universidad de Buenos Aires, 2000.

VEGA Roberto. *“El teatro en la educación”*. Buenos Aires, Editorial, Plus Ultra, 1997.

Bibliografía del alumno:

Material teórico:

A.A.V.V. *“Encuentros con la historia”*, Buenos Aires, Cuadernos de Picadero Cuaderno N° 24, Editorial Inteatro, 2009.

A.A.V.V. *“Teatro, memoria, identidad”*, Buenos Aires, Cuadernos de Picadero Cuaderno N° 16, Editorial Inteatro, 2006.

DIEGUEZ Ileana. *“Escenarios Liminales”*. Teatralidad, performances y política. Buenos Aires, Editorial Atuel, 2007.

RAIMONDI Marta María. *“El teatro como espacio de resistencia en la Argentina de la postdictadura”*. <http://nuevomundo.revues.org/37982>

Obras de teatro:

DISCÉPOLO Armando *“Mateo”* (1923)

GOROSTIZA Carlos *“El puente”* (1949)

GAMBARO Griselda *“La mala sangre”* (1982)

PAVLOVSKY Eduardo *“Tercero incluido”* (1981)

DALMARONI, Daniel *“Burkina faso”* (2002)

Las obras están sujetas a modificación, de acuerdo al interés de los alumnos.

Síntesis de la propuesta para los alumnos.

Taller de actuación. Teatro, ideología y sociedad.

Durante todo el siglo XX, y hasta la actualidad, Argentina vivió conmociones políticas, sociales, económicas y culturales que generaron distintos fenómenos de organización y prácticas socio-políticas: corrientes migratorias, aparición de organizaciones sociales sindicales y partidarias y sucesivos golpes de estado. Es precisamente en este agitado contexto que surgen prácticas teatrales de naturaleza heterogénea, ya que el teatro es producto de la realidad política y social.

El objetivo del taller es descubrir la importancia que tuvo el teatro en la historia de nuestro país como herramienta de difusión ideológica, vinculando los distintos momentos políticos y económicos de nuestra historia, a los movimientos estéticos.

El trabajo estará dividido en dos ejes, uno teórico y otro práctico. Se seleccionarán obras de teatro de dramaturgia nacional de distintas etapas de los siglos XX y XXI y se analizarán en su contexto histórico-político.

Paralelamente realizaremos ejercicios de técnica actoral, corporal, rítmica. Luego, en grupos de dos a cuatro alumnos elegirán una escena u obra corta y realizaremos la puesta en escena de la misma. La materia finalizará con la muestra de estos trabajos