

Taller

Teatralidad y Biodrama

Lic. María Victoria Monti

Carga horaria: 45hs reloj

Descripción del Taller

El taller está dirigido a estudiantes extranjeros de la UNC y propone un acercamiento a la cultura de nuestra ciudad mediante procedimientos teatrales tomados, fundamentalmente, del *Biodrama*. El término *Biodrama* designa un modo creación teatral a partir de experiencias biográficas de personas vivas que protagonizan, en escena, sus propias vidas/historias. Este género fue creado por la directora teatral y curadora argentina Vivi Tellas (2002) y se basa en la premisa de que las experiencias humanas poseen *teatralidad* en la medida en que se ejerza sobre ellas la *mirada de espectador*.

Esta forma de mirar los acontecimientos pone a funcionar una lectura de carácter asociativa, interpretativa y de disfrute estético sobre los mismos. Hechos de la vida que, en principio, pertenecen al orden de lo mundano devienen en teatrales a través de la mirada particular de quien se ubica en el rol de espectador. Es decir, un observador que le adjudica sentido estético a lo que ve, escucha, percibe y es capaz de distinguir: actores, acciones, escenario, temporalidad, tensiones dramáticas y demás elementos susceptibles de funcionar como significantes dramáticos. De este modo, la teatralidad es activada posibilitando que ciertos hechos de la vida cotidiana sean extraídos como materia prima para ser trabajados creativamente en la conformación de tramas escénicas.

Los participantes de este taller llegan a nuestra universidad para aprender el idioma e interiorizarse con la cultura de nuestra ciudad. A estos fines, los procedimientos del Biodrama resultan particularmente interesantes en cuanto pueden ser aplicados a experiencias reales y concretas de los mismos estudiantes, experiencias relacionadas directamente con su inserción en el entorno cultural que habitarán temporariamente y que les es novedoso.

La observación de particularidades y aspectos llamativos del entorno cultural de la ciudad será articulada con recursos relacionados a la actuación y al montaje de escenas teatrales. Esta articulación entre el material extraído de la *realidad* y las intervenciones que sobre ese material se realicen, es lo que hará posible la concreción de un hecho teatral. Los procesos por los cuales se someterá el material bruto (basado en hechos reales) pondrá en evidencia la potencialidad del teatro como medio para conocer mundos y crear universos estéticos. El tránsito de lo que, en un principio, podría ser una anécdota hasta lo que luego se conformará en una escena, permitirá poner en práctica herramientas teatrales y, al mismo tiempo, brindará un espacio de pensamiento sobre la complejidad del contexto de intercambio cultural en el que estaremos inmersos.

La idea es que los participantes se sumen a la iniciativa lúdica de transitar parte de su estadía como si se tratara de un gran espectáculo teatral en donde existe gran diversidad de elementos que interactúan configurando la complejidad del paisaje cultural y la experiencia de intercambio. Será fundamental la observación de las partes que configuran la cultura de la ciudad y sus habitantes, como: personajes y lugares típicos, modismos y expresiones (verbales y no verbales) característicos, costumbres, formalidades, relaciones interpersonales, el uso del tiempo y el espacio, la música, la vestimenta, las expresiones artísticas, etc. Estas observaciones serán la plataforma desde la cual empezar a jugar y probar posibilidades para llevar a escena aspectos que interesen.

La adquisición de competencias de creación teatral básicas también será fundamental para abordar la instancia de producción en donde todo lo observado, indagado y analizado respecto a hechos *reales*, se constituya en representaciones teatrales.

El campo sobre el que se trabajará para extraer las experiencias reales, necesarias para la posterior dramatización de las mismas, será amplio pero siempre enmarcado dentro de las observaciones y vivencias de los participantes en su tránsito por la universidad y la ciudad. El interés y la inclinación particular de cada participante serán fundamentales en la selección y el trabajo sobre el material, ya que el Biodrama encuentra su impulso en la fascinación, la curiosidad, la comicidad y los sentimientos conmovedores que puedan despertar ciertos hechos de la vida real. La teatralidad que se les adjudique a estos hechos estará ligada entonces al interés genuino sobre éstos y será la base para crear escenas teatrales ricas. La riqueza de esas escenas será mayor en cuanto sus creadores se sientan verdaderamente involucrados con ellas.

Contenidos

Unidad 1: Introducción al lenguaje teatral desde el enfoque del Biodrama

- Iniciación al entrenamiento físico y vocal para la actuación
- Iniciación a la actuación: improvisación, exploración del gesto como productor de sentido
- Introducción a procedimientos del Biodrama: incorporación de estímulos y elementos de la realidad para la creación teatral
- Introducción a la representación teatral: acción dramática, organización del espacio/tiempo escénico y la relación con el espectador

Unidad 2: Teatralidad y acercamiento a procedimientos del Biodrama

- Introducción a definiciones, nociones y conceptualizaciones sobre Teatralidad
- Introducción a la historia del Biodrama
- Introducción a definiciones de Biodrama, conceptos y nociones relacionados: experiencias biográficas, teatralidad, umbral mínimo de ficción, relación con el espectador.
- Acercamiento al Biodrama como dispositivo escénico: tensión realidad-ficción, trabajo con el tiempo presente y la materialidad escénica.
- Procedimientos para la recopilación y tratamiento teatral del material para la creación escénica: testimonio, documento, narración, presentación, registros escritos, escritura de propuestas para la escena.

Unidad 3: Ensayo y Montaje de Escenas

- Procesos de semi-montaje de escenas: la repetición, partituras de acciones, secuencia dramática, retrato escénico, registro escrito.
- El ensayo como herramienta para la construcción, profundización, evaluación y reformulación de las propuesta escénicas.
- Muestra: escenas semi-montados
- Construcción de una reflexión crítica-analítica del hecho teatral, desde un doble rol: como actor y espectador.

Objetivos

Generales:

- Generar en los estudiantes un acercamiento a aspectos de la cultura de la ciudad que sean significativos para su enriquecimiento personal y formativo, mediante procedimientos teatrales del *Biodrama*
- Que los estudiantes puedan apropiarse de herramientas y procedimientos de composición escénica que culminen en la puesta de escenas teatrales.

Específicos:

- Vivenciar un proceso creativo y de desarrollo personal a través de técnicas teatrales que estén al servicio de las necesidades e intereses del grupo.
- Posibilitar el encuentro y el intercambio cultural en un ambiente de creación y aprendizaje artístico
- Que los estudiantes incorporen competencias del lenguaje teatral, textuales y culturales.
- Tomar conciencia, a través de procedimientos del lenguaje teatral, sobre la multiplicidad de códigos semióticos que interactúan en la interpretación de un mensaje.
- Profundizar en el conocimiento del idioma español.

Metodología

Los contenidos del taller están organizados en 3 Unidades. El trabajo de dichas unidades se desarrollará dentro del marco de aula taller y será de carácter acumulativo y progresivo. La mayor parte del trabajo a realizar será de carácter práctico y presencial, en menor medida habrá exposiciones teóricas de la docente, lecturas de apoyo y entregas de trabajos escritos. Los estudiantes deberán ir tomando notas de cada clase que les servirán para estudiar y prepararse para las instancias de evaluación.

Durante las tres unidades, cada clase del taller estará idealmente organizada en cuatro etapas. La primera consistirá en una *introducción teórica*, donde la docente presentará temas, problemáticas y contenidos conceptuales a desarrollar en la clase y los estudiantes podrán manifestar opiniones y hacer preguntas. En segundo lugar vendrá la instancia de *preparación física* para predisponer a los participantes al trabajo creativo con el cuerpo. Se propondrán ejercicios y juegos teatrales que pongan en práctica nociones y conceptos expuestos en la *introducción teórica*, al

mismo tiempo que sean útiles para propiciar un ambiente de aprendizaje atento y ameno. La tercera etapa de la clase será la del *desarrollo del trabajo específico*, donde se llevarán a cabo tareas relacionadas más directamente con los procedimientos del Biodrama, poniendo en práctica ejercicios de interpretación y representación teatral. La última etapa será la de *cierre*, en este momento se hará un repaso de lo trabajado, se abrirá un instancia de debate y reflexión para fijar contenidos vistos, capitalizar avances e intercambiar pensamientos. En esta última instancia de la clase será importante que los estudiantes puedan manifestar dudas, inquietudes, intereses y todo lo que pueda surgir.

Cabe destacar que esta organización de las clases por etapas estará sujeta a las necesidades que vayan surgiendo en el desarrollo de los encuentros, flexibilizándose en función del grupo a medida que avancemos en cada unidad. Durante la última unidad el foco estará puesto en el ensayo y montaje de escenas para la Muestra Final, por la estructura de cada clase será más abierta y destinada a ensayar, mostrar avances de las escenas y hacer correcciones. Los estudiantes deberán proveerse de los elementos que sean necesarios para la representación: vestuarios, eventual escenografía, objetos, maquillaje, equipos, etc. El intercambio de producciones, opiniones, sugerencias y críticas constructivas serán indispensables en esta última unidad. La Muestra Final podrá ser de carácter cerrado o abierto al público.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Tipo de Evaluación:

El tipo de evaluación de los Cursos del Programa de Español y Cultura Latinoamericana es de **proceso**. Se tendrá en cuenta el proceso continuo de aprendizaje desarrollado por los estudiantes. En función de ello se han establecido distintos momentos y modalidades de evaluación con sus correspondientes porcentajes. Para promover la participación e integración, se jerarquizarán las instancias de diálogo y la producción escrita a través de breves trabajos prácticos que permitan a los estudiantes sostener y dar cuenta de sus aprendizajes de manera periódica.

Modalidad:

El proceso se evaluará considerando aspectos actitudinales y contenidos (Trabajos Prácticos, Exámenes Parciales y Examen Final) de la siguiente manera:

1) Cursos Intensivos (4 semanas de duración)

- **TP N°1 (individual o grupal, presencial):** Realización de una representación teatral de 5 a 10 minutos utilizando como principal estímulo un acontecimiento tomado de la realidad cotidiana de uno o más integrantes del grupo. La escena será creada y ensayada durante las clases a partir de pautas relacionadas a los contenidos trabajados durante la unidad 1. Presentación y evaluación en clase.

- **Examen Parcial (grupal, escrito, no presencial):** Elaboración y entrega de propuesta escrita para una escena teatral de 10 a 15 minutos a partir de estímulos tomados de la realidad cultural de la ciudad de Córdoba: situaciones, personajes, anécdotas, lugares, etc.

- **TP N°2 (grupal, presencial):** Representación de avance de la escena teatral de 10 a 15 minutos que se representará en la Muestra Final, esta escena puede estar basada en la propuesta escrita en el Examen Parcial. Presentación y Evaluación en clase.

- **Examen Final integrador (grupal, con instancia presencial y no presencial):** Muestra final de la escena previamente ensayada y pre-presentada en el TPN°2, acompañada de un escrito donde se mencionen los procedimientos utilizados para la realización de la escena y una descripción de lo que sucede en la misma. Presentación y evaluación en clase.

2) Cursos Cuatrimestrales (4 meses de duración)

- **TP N°1 (individual o grupal, presencial):** Realización de una representación teatral de 5 a 10 minutos utilizando como principal estímulo un acontecimiento tomado de la realidad cotidiana de uno o más integrantes del grupo. La escena será creada y ensayada durante las clases a partir de pautas relacionadas a los contenidos trabajados durante la unidad 1. Presentación y evaluación en clase.

- **TP N°2 (individual, escrito, no presencial):** Elaboración y entrega de un ensayo sobre la teatralidad en la ciudad de Córdoba. Identificar elementos potencialmente teatrales en acontecimientos y personas de la realidad.

- **Examen Parcial (grupal, escrito, no presencial):** Elaboración y entrega de propuesta escrita para una escena teatral de 10 a 15 minutos a partir de estímulos tomados de la realidad cultural de la ciudad de Córdoba: situaciones, personajes, anécdotas, lugares, etc.

- **TP N°3 (grupal, presencial):** Representación de avance de la escena teatral de 10 a 15 minutos que se representará en la Muestra Final, esta escena puede estar basada en la propuesta escrita en el Examen Parcial. Presentación y Evaluación en clase.

- **TP N°4 (grupal, no presencial):** Avance escrito de la propuesta para la escena teatral de 10 a 15 minutos que se presentará en la muestra final.

- **Examen Final integrador (grupal, instancia presencial y no presencial):** Muestra final de escena acompañada de un escrito donde se mencionen los procedimientos utilizados para la realización de la escena y una descripción de lo que sucede en la misma. Presentación y evaluación en clase.

Las fechas de Examen Final son inamovibles

Ítemes evaluados:

1) **Contenidos conceptuales:** (90% de la nota final)

Los Trabajos Prácticos y los Exámenes Parciales representarán el 45% de la nota final del curso. El Examen Final representará el 45% de la nota final del curso.

2) **Contenidos Actitudinales. Participación en clase y Asistencia** (10% de la nota final)

Los temas del curso serán desarrollados por el docente y se requerirá de los alumnos la participación en clase por medio de preguntas, reflexiones, planteos problemáticos que den cuenta de la comprensión y el interés por los temas trabajados y faciliten la interacción del grupo clase.

Valoración cuantitativa:

La escala numérica para la asignación de notas será del 1 al 10 considerando la siguiente valoración:

- 10 = Excelente
- 9 = Distinguido
- 8 = Muy Bueno
- 7 = Bueno
- 6 = Suficiente
- 1-5 = Insuficiente

El umbral mínimo de aprobación es el 6 (seis) que corresponde al 60% del total del curso.

La nota final será un número entero (ej: entre 6.01 y 6.50 = 6; entre 6.51 y 6.99 = 7).

El alumno podrá recuperar un Trabajo Práctico y un Examen Parcial.

Régimen de Asistencias:

El alumno deberá tener el 80% de asistencias al curso para su aprobación. Esto significa que deberán cumplimentar un total de 36 horas reloj. Se tendrá una tolerancia de quince minutos a partir de los cuales se aplicará media falta (hasta una hora de comenzada la clase) o falta completa (después de una hora de comenzada la clase).

Bibliografía

- Brownell, P. (2003). *La Escenificación de una Mirada y el Testimonio de los Cuerpos en el Teatro Documental de Vivi Tellas*. Disponible en: <http://www.seer.ufrgs.br/presenca/article/viewFile/39202/27102>
- Catani, B. (2007). *Acercamiento a lo real*. Textos y escenarios. Curador: Óscar Cornago. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.
- Davini, S. (2007). *Cartografías de la voz en el teatro contemporáneo. El caso de Buenos Aires a fines del siglo XX*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
- Demartino, C. (2009). *Técnica Vocal del actor. Guía práctica de ejercicios / Parte 1*. Buenos Aires: INT teatro Editorial.
- Dubatti, J. (2003). *El Convivio Teatral. Teoría y práctica del teatro comparado*. Buenos Aires: Atuel.
- Dubatti, J. (2007). *Filosofía de teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad*. Buenos Aires: Atuel
- Féral, J. (2003). *Acerca de la Teatralidad*. Cuadernos de Teatro XXI. Dirección: Osvaldo Pellettieri. Buenos Aires: Nueva Generación.
- Holovatuck, J. y Astrosky, D. (2005). *Manual de juegos y ejercicios teatrales*. Serie de estudios Teatrales. Buenos Aires: Inteatro.
- Marcet, A. (2007). *Taller de teatro. Cómo organizar un taller y una representación teatral*. Barcelona: Alba.
- Margulis, P. (2009) *Actuar la propia vida. Algunas reflexiones sobre el teatro documental*. Disponible en: <http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/viewFile/407/335>
- Pauls, A. (2006). *Una historia clínica*. Buenos Aires: Suplemento Radar de Página/12, 26 de marzo.
- Pauls, A. (2008). *Biodrama* en Biagini, H. y Roig, A. (Dirs.) *Diccionario del pensamiento alternativo*. Buenos Aires: Biblos/UNLa.
- Pavis, P. (1998). *Diccionario del Teatro: dramaturgia, estética, semiología*. Barcelona: Paidós Ibérica.

UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba

PRI

Prosecretaría
de Relaciones
Internacionales

PECLA

PROGRAMA DE ESPAÑOL
Y CULTURA LATINOAMERICANA

Kiderlen, M. (2007). *Experimentar con lo real. Entrevista a Vivi Tellas*, en telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral, año 3, nro. 5. Disponible en: www.telondefondo.org
Tellas, V. s/f. *Proyecto*. Disponible en: www.archivotellas.com.ar