

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

The logo for the Faculty of Humanities and Educational Sciences (FHCE) consists of the letters 'FHCE' in a large, bold, grey sans-serif font. To the left of the letters are three vertical red bars of varying heights, creating a stylized graphic element.

Facultad de Humanidades
y Ciencias de la Educación

Carrera: Tecnicatura Universitaria en Dramaturgia

Unidad curricular: Poética y técnica de la escritura escénica

Área Temática: Práctica de la escritura (optativa)

Semestre: Par

La unidad curricular corresponde al primer semestre de la carrera según trayectoria sugerida por el plan de estudios: **No**

	Cargo	Nombre	Departamento/Sección
Responsable del curso	Docente de EMAD	Prof. Analia Torres	TUD
Encargado del curso	Docente de EMAD	Prof. Analia Torres	TUD
Otros participantes del curso			

El total de Créditos corresponde a:

Carga horaria presencial	30 horas
Trabajos domiciliarios	SI
Plataforma EVA	NO
Trabajos de campo	NO
Monografía	NO
Otros (describir)	Realización de trabajo final.
TOTAL DE CRÉDITOS	4

Permite exoneración	NO
----------------------------	----

Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)

Teórico – asistencia libre	NO	
Práctico – asistencia obligatoria	NO	
Teórico - práctico	Asistencia obligatoria	SI
	Asistencia obligatoria sólo a clases prácticas	NO

Unidad curricular ofertada como electiva para otros servicios universitarios	SI	2 cupos para EMAD 2 cupos para otras carreras de FHCE
---	----	---

Forma de evaluación

Esta materia se aprueba por curso, no tiene examen.

Para aprobar la misma se debe obtener una calificación final de “Aceptable” o superior como promedio de todos los trabajos de escritura planteados durante el curso.

Se deberá contar con el %75 de asistencia.

En el caso de obtener una calificación final de “Insuficiente” o “Muy insuficiente” se deberá recurrir a la materia.

En el caso de que el/la estudiante obtenga un “Insuficiente” o “Muy insuficiente” en alguna de las instancias de evaluación, podrá acceder a una actividad recuperatoria que la docente propondrá.

Se evaluará la participación en clase, la realización de los diferentes ejercicios planteados en cada núcleo temático, un trabajo colectivo en la mitad del semestre y la entrega de un material dramático individual al final del curso que será parte del universo desarrollado.

Modalidad presencial.

Objetivos

Crear y desarrollar un universo, que trascienda los límites literarios, y pueda contener y enriquecer la escritura de una pieza escénica.

Integrar herramientas técnicas de escritura para la creación dramática.

Problematizar y reflexionar sobre los diferentes enfoques de escritura y procedimientos que se analicen de los textos a trabajar.

Conectar con las pulsiones y deseos personales y desarrollarlos en formato de escritura dramática.

Contenidos

Trabajamos con el deseo. Nuestra sustancia se saca de la vida. La ruta es vivir la experiencia. El desplazamiento no es solo en el espacio. Es hacia adentro. El cronotopo somos nosotrxs mis-mxs. El colectivo es la brújula para construir el mapa. Un mapa nuevo. Un universo que no existe. Qué va a aparecer.

Hacer aparecer, esa es nuestra tarea.

Materializar lo inasible.

Hacerlo cuerpo.

Hacerlo palabra.

Traficar con lo invisible.

La escritura es un viaje para crear universo con lo imposible.

Esta propuesta de taller está diseñada para crear y expandir un universo nuevo, que tendrá foco en la obra teatral pero también contempla otro tipo de piezas escénicas. Busca conectar con una pulsión profunda y fundamental para la creación: El mundo interior de cada persona.

Vamos a transitar este recorrido, a nivel individual y colectivo, trabajando en dos dimensiones: la técnica y la poética.

La dimensión poética es un espacio para el encuentro con nuestras propias resonancias, una ruta hacia adentro donde vamos a trabajar con diferentes herramientas afectivas y creativas que nos permitan involucrarnos con el tejido de nuestros paisajes biográficos, nuestras pulsiones y nuestros deseos. Se abordará la creación con un carácter experimental.

Se proyecta realizar una salida didáctica para desarrollar una dinámica de *Escritura situada* en El Pinar, un sábado en el mes de octubre en una fecha a definir. El objetivo de esta salida es generar una experiencia en la naturaleza que permita que la escritura sea permeable a la vivencia y al recorrido por la geografía playa-bosque-arroyo-duna.

La dimensión técnica se desplegará trabajando sobre distintos textos, tanto del género dramático, narrativo y lírico como con material cinematográfico, que funcionarán como ejes para la reflexión y la práctica, analizando y problematizando los mecanismos de escritura en que cada uno opera y utilizándolos para crear el mundo de cada obra.

Se plantea una columna vertebral de contenidos que se irán articulando con el abordaje de los textos, para la integración de herramientas técnicas y los diferentes elementos de la escritura teatral. Esta columna-eje funcionará como guía para el trabajo de investigación y desarrollo de la singularidad de la escritura personal.

1) NUESTRO ÁRBOL

Introducción a la escritura escénica y a la metodología de este taller. La escritura como ritual en los gestos cotidianos. El territorio interior de exploración y autodescubrimiento. ¿Qué significa la dimensión poética? El trabajo sobre los paisajes biográficos de cada persona. El árbol genealógico personal y el árbol de la obra. Mapeos, resonancias y collages. El acopio: la gestación y el alimento para nuestro universo creativo.

2) PLANOS SIMBÓLICOS

La imagen visual y la metáfora. El trabajo con lo sensoperceptivo. La escritura desde el cuerpo y los sentidos. La construcción de planos simbólicos y narrativos dentro la obra. Asociando elementos para construir signos y sentido. El trabajo con los contrastes como portales potenciadores de teatralidad.

3) GENERANDO SUSTANCIA TEATRAL

El elemento distorsionador: Buscando el lugar donde todo puede iniciar. ¿Técnica o poética? Robert McKee y Mauricio Kartún: tomando caminos para desestabilizar. Desarrollo de los contrastes dentro de la situación teatral. La mirada intuitiva en la vía pública y nuestra vida cotidiana. Fusionar elementos para construir la paradoja. Afinando la mirada propia y el discurso autoral.

4) LA ACCIÓN

Desarrollo de la imagen paradójica. El camino narrativo y el camino representado. ¿Presentación o representación? Ser fiel al camino que cada obra nos pide. Los rituales de nuestros personajes como rutas para construir y direccionar la acción. La acción dentro y fuera del diálogo. La función de la acción en la escena y en el todo de la obra. La coherencia de la acción como equilibrio de acontecimientos.

5) CONFLICTOS y PULSIONES PROBLEMATIZADORAS

¿Qué son los conflictos? ¿Son necesarios? Una mirada hegemónica y una mirada alternativa. Lucrecia Martell y su planteo no belicoso. Ursula Le Guin y el concepto de la bolsa de ficción. El conflicto como elemento desestabilizante. Los micro y los macro conflictos. Las pulsiones problematizadoras y sus dimensiones simbólicas. El juego y el ordenamiento de estas pulsiones para el desarrollo de la pieza. El trastrocamiento del mito como pulsión problematizadora: Análisis de *El amor de Fedra* y *Eva Perón*.

6) LA CREACIÓN DE UN PERSONAJE ES LA CREACIÓN DE UN MUNDO

Irse de viaje con los personajes: Horacio Quiroga y su decálogo del perfecto cuentista. El proceso de creación de los personajes: Engendrarlos, incubarlos y parirlos. Su carácter. Su poesía. La construcción de su singularidad. La genealogía de los personajes y sus tres niveles: pasado / presente / futuro, y: cuerpo / mente / espíritu. Tejer su densidad, construcciones arquetípicas: Rachel Pollack y los Arcanos Mayores del Tarot. Patricia Highsmith: personaje criminal versus personaje detective. ¿Dónde está nuestra moral para escribir sobre nuestros personajes? Los personajes marginados y los heroicos.

7) AMOR E INFORMACIÓN

¿Cómo manejo la información? Patricia Higsmitth y su mirada sobre el suspenso. El secreto. El trabajo sobre la progresión de la pieza. La articulación entre la información, la progresión y la estructura. Amor e información: no entra todo en una pieza. Las decisiones entre lo que se expone y lo que queda latiendo para que pulse en lo subterráneo. El cuenta gotas de Caryl Churchill versus la exposición de Sarah Kane y Copi. Boicotear las expectativas del espectador.

8) EL DIÁLOGO

Dinámica de ataque y reacción. Diálogos que atacan y diálogos que diluyen. La naturalización del horror, los contrastes y la construcción del humor: *Todo tendría sentido sino existiera la muerte* y *Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual*. El diálogo y la acción. El diálogo y el secreto. Lo que no se dice. Sugestión versus explicación. El diálogo como marco y como tema. Lo que pasa fuera de la escena y determina el diálogo. Lo que sucede fuera del diálogo y dentro de la escena. Caminos estilísticos: la economía o la catarsis. Diálogos que hacen avanzar la acción y diálogos inmersivos.

9) LA ESTRUCTURA

Arquitectura y sentido. Diseño de la escaleta narrativa: distanciarse para ver. Breve introducción a la estructura trágica y sus cinco etapas. La estructura coral y el desmantelamiento de la hegemonía del héroe. La relación de la estructura, la pulsión problematizadora y la anécdota. La estructura fractal y el mapeo no lineal y temporal de la historia. Otros tipos de estructuras: análisis de narrativas cinematográficas como *Magnolia* y *Las horas*. Ejemplos de estructuras documentales: *La Ciudad de la fruta* de Leyla Selman.

10) EL TRATAMIENTO DEL LENGUAJE

Distintos abordajes, estilos y tratamientos del lenguaje. Economía y expansión. El trabajo con la condensación del lenguaje poético. El uso de los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. La puntuación y la no puntuación. La plasticidad en la escritura. La musicalidad de las palabras: ritmo, sonido y encabalgamiento.

Abordaje de ejemplos estilísticos: Pedro Lemebel, Angélica Lidell, Bernard Marie Koltès, Camila Sosa Villada, Roberto Juarróz, Manuel Puig, Walt Whitman, Heiner Müller.

11) LOS MECANISMOS DE LA DIDASCALIA

Los diferentes usos: explicar, sugerir, sugestionar, dirigir, poetizar, re afirmar, desaparecer. La didascalía desde dentro de la pieza y desde fuera. El discurso autoral y la didascalía. La didascalía y la ficción y la no ficción. La didascalía como espacio narrativo y lírico. La didascalía y la dilución de los circunstancial.

12) EL PARTO: EL UNIVERSO DE LA OBRA YA PUEDE NACER

Cierre del curso, evaluación, devoluciones finales, puesta a punto del proceso de creación del universo y entrega del material final de escritura.

Bibliografía

- Ajaka, Bustamante, Cappa, Farace Feldman, Garrote, Gatto, Kartún, Jakob y Mendilaharsu, Obersztern, Pablosky, Piel de Lava, Spregelburd, Szuchmacher. *Detrás de escena*. Editorial Excursiones. Bs As, 2015.
- Highsmith, Patricia. *Diarios y cuadernos*. Anagrama.
- Kartún, Mauricio. *Una conceptiva ordinaria para el dramaturgo creador*. Cuadernos de Ensayo Teatral Paso de Gato.
- Le Guin, Ursula. *La teoría de la bolsa de ficción*. Rara Avis Casa Editorial, Bs As, 2022.
- Le Guin Ursula. *Conversaciones sobre la escritura*. Ediciones Alpha Decay, Barcelona, 2020.
- Lehman, Hans-Thies, *El teatro posdramático*. Paso de gato, 2017.
- Mamet, David, *Los tres usos del cuchillo*. Alba Editorial, Barcelona. 2001.
- Mc Kee, Robert. *El guion*. Editorial Alba Minus, Barcelona, 1997.
- Rubin Rick, *El acto de crear una manera de ser*. Editorial Planeta.

Obras de teatro

- Veronese, Daniel. *Mujeres soñaron caballos*. Adriana Hidalgo editora, 2000.
- Pinter, Harold. *Traición*. Losada, 2014.
- Selman, Leyla. *La ciudad de la fruta*, 2019. s/e.
- Lidell, Angélica. *Lesiones incompatibles con la vida*. Editorial Artes Blai. 2011.
- Calderón, Gabriel. *Ana contra la muerte*. Criatura Editora. 2020.
- Kane, Sarah. *El amor de Fedra / Ansia*. Obras completas. Editorial Con tinta me tienes. Madrid.
- Churchill, Caryl. *Lejos*. Traducción de Camila Le Bert, New York, 2010.
- Infante, Manuela. *Estado vegetal*, s/e.
- Zúñiga, Carla. *Yo también quiero ser un hombre blanco heterosexual*. Pehóé Ediciones, 2020.
- Tenconi, Mariano. *Todo tendría sentido sino existiera la muerte*. Editorial InTeatro. 2019.
- Copi, Eva Perón. Adriana Hidalgo Editora, Bs As, 2007.
- Puig, Manuel. *El beso de la mujer araña*. Editorial entropía, Bs As, 2009.
- Koltès, Marie Bernard. *En la soledad de los campos de algodón / La noche justo antes de los bosques*. Ediciones Colihue. Bs As, 2008.
- Belbel, Sergi. *Caricias*. Centro de Documentación Teatral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, España, 1991.
- Müller, Heiner. *Medea material*. Losada, Bs As, 2008.

Días y horarios del curso

Martes de 10:15 a 12:15 hs.

Inicio: martes 5/8.

Finalización: martes 18/11.

Año 2025