

Curso de Extensión

El objeto y su escena. El teatro de títeres contemporáneo y su travesía a la luz de su historia

Con Tito Lorefice y Walter Cenci

Destinatarixs: toda persona interesada en el análisis y/o producción de obra teatral.
No requiere experiencia previa.

Carga horaria: 24 h totales

Modalidad: virtual sincrónica con un encuentro mensual asincrónico

Aranceles e inscripción: extension.eayp@unsam.edu.ar

1. Fundamentación

Las creaciones artísticas que históricamente se producen con el eje expresivo en el objeto, cuyos emblemas han sido el títere y la marioneta, reflejan una fecunda actividad contemporánea y un cruce con lenguajes, técnicas y recursos que han amplificado su expresión y cualidad. A su vez, la sedimentación histórica, la genealogía de las técnicas y los dispositivos de realización están presentes en la escena actual de las creaciones y cada obra es una invitación al análisis, la reflexión y la posibilidad de estimular nuevas formas y contenidos, en un constante diálogo entre la historia universal del títere y sus ecos en la producción de obras performáticas objetuales de hoy.

2. Objetivos

- Propiciar la reflexión sobre la figura del intérprete, la figura y su doble.
- Profundizar sobre las características de la belleza y los límites entre lo sublime, lo bello y lo siniestro.
- Favorecer la comprensión espacial y escénica en el teatro de objetos.
- Analizar la dimensión dramática y la realización objetual específica.

3. Modalidad de trabajo

Las clases tendrán una modalidad online con presentación de obras en video y de conceptos teóricos para su análisis.

4. Certificación

Quienes aprueben el curso recibirán una certificación de la Escuela de Arte y Patrimonio de la UNSAM.

5. Contenidos

A partir de los siguientes ejes temáticos se trabajará sobre obras y autores, con sus marcos teóricos referenciales correspondientes.

Unidad I: El intérprete, el objeto y su sombra. Introducción - hacia una interpretación acerca del objeto títere como símbolo en función ritual.

Unidad II: La belleza de las obras y el límite de lo siniestro. Especificidades técnicas del títere y otros objetos en función dramática. Diversos formatos, adaptaciones y desarrollo en cada zona geográfica y cultural.

Unidad III: La escena y el espacio. Distintas escuelas y directores. Elementos visuales y tiempo escénico.

Unidad IV: Dramaturgia y realización. Poesía de la imagen animada. La palabra. El ritmo, desarrollo y resolución

6. Evaluación y criterios de aprobación

Se solicitará a los participantes un análisis de obra, o propuesta de proyecto de obra, a partir de los contenidos trabajado en el curso.

7. Bibliografía y/o recursos audiovisuales

Unidad I

Recursos audiovisuales:

- Jeremy Irons, lectura sobre Francis Bacon.
- Pierrot, Ph. Genty. Life and death, Neville Tranter. Avatara, Duda Paiva.
- Ejemplos de teatro de Sombras: Montecchi, Bradshow, Cía Lumbrá. Karagioz turco. Sombras Shanghai. Wayang kulit indonesio.

Bibliografía:

- Elogio de la Sombra, Tanizaki.
- El caminante y su sombra, Nietzsche.

Unidad II

Recursos audiovisuales:

- Video animación "Alma". Hotel Modern Kamp, Ingvid Aspeli, Tadeuz
- Kantor, Grupo Cero en Conducta. Frank Soehnle.

Bibliografía:

- Lo bello y lo siniestro, Eugenio Trías.
- Elegías de Diuno, Rilke.

Unidad III

Recursos audiovisuales:

- La casa Corberó como ejemplo de la sinergia entre arquitectura y escultura
- Las puestas escenográficas de Sbovoda y Bob Wilson.
- Pierrick Sorin. Robert Lepage. Dimitri Papaionau.
- El site specific Frolons de James Thieerré
- La concepción de espacialidad en la escultura de Julian von Andreae.

Bibliografía:

- Arte y espacio de Martin Heidegger.
- La vida de las imágenes. Jean Jacques Wunenburger.
- Arte y espacio: la estética y la escena perdida. Walter Cenci
- Propuesta signica del escenario. Gastón Breyer

Unidad IV

Recursos audiovisuales:

- Ópera China. Danza Benim, Togo, Nigeria, Les Anges du Plafond, Ilka
- Schönbein, Handspring Puppets, Ópera dei Puppi Siciliani.
- Greta Bruggemann. Bernd Ogradnik. Adrian Kohler.

Bibliografía:

- Escrito en el escenario, Juan Carlos Gené.
- El teatro de la caricia, Daniele Finzi Pasca.
- Dramaturgies, Didier Plassard.