

Docente a cargo

- Lic. Norma Elisa Cabrera

Dependencia

Secretaría de Extensión y Cultura. Dirección de Extensión Cultural.

Fundamentación

En el año 2009 el académico estadounidense Henry Jenkins lideró una investigación sobre los desafíos de la cultura participativa para preguntarse qué educación necesitamos en el siglo XXI. Nunca como hoy las generaciones han sentido en carne propia la convulsión de lo nuevo, lo diferente, lo simultáneo. Y no contamos con aprendizajes superadores de la convergencia entre este universo mutable y nuestras herramientas tradicionales, que conviven con no poca confusión. El equipo de investigadores entendió que habilidades y campos como el juicio, la negociación, la apropiación, el juego, la narrativa transmedia, la simulación, la inteligencia colectiva, la performance, el pensamiento distribuido, la visualización y la multitarea son el “alfabeto” actual para lograr un crecimiento armónico como profesionales y ciudadanos. Lo cierto es que hay una capacidad por antonomasia para desarrollar este alfabeto que puede, que debe fomentarse como auténtico motor de aprendizaje y autonomía. Me refiero a la creatividad.

Hay un campo que ha surcado desde siempre este “mar conceptual”, construido, a la fuerza, a golpes de audacia e innovación. Aunque también sufra en la actualidad del mismo contexto, no es novedad para el campo artístico dar respuesta a la presión de la búsqueda constante de originalidad o diferencia. Es estructural, el artista sabe que no puede producir simplemente y de manera sostenida a golpe de inspiración, por eso cuenta con dispositivos y procedimientos para establecer “hábitos creativos”, por más contradictoria que pueda parecer dicha combinación.

Mientras que la separación en compartimientos estancos respecto a las artes es uno de los problemas centrales en el abordaje del arte contemporáneo la actividad teatral, por el contrario, contó siempre a su favor con la resistencia a cualquier clasificación que la separe de sus coetáneas. ¿Cómo pensar el teatro sin la plástica? ¿Es posible reducir el mundo de la escena a un universo silencioso? ¿Qué hay de la calidad del movimiento –o de la quietud– en el cuerpo del actor? El teatro puede ser un excelente vehículo, una metáfora para posar una mirada nueva sobre nosotros mismos, donde lo humano es deconstruido y vuelve a encaramarse repleto de sentidos.

Esta asignatura pretende abrir de manera virtual las puertas de ese mundo con el propósito de favorecer la transferencia de la dinámica vincular y estética que la escena ha comprendido a lo largo de su historia. Desde la conciencia y relajación corporal al ritmo de la performance, las decisiones en la conformación de un auditorio o la iluminación íntima de un espacio de trabajo, los “ecos” que podemos incorporar más allá de la ficción, son infinitos. El manejo que el teatro ha naturalizado de los lenguajes del arte tiene la virtud de implementarse técnicamente en el aquí y el ahora, lo que lo coloca en una situación de igualdad con la vida cotidiana, por lo tanto, plausible de transferir. Más allá de la representación, ese es el verdadero tesoro que el teatro está en condiciones de ofrecer a quien se vea tentado de observarlo desde este ángulo para enriquecer su vida

Objetivos

- Reconocer la importancia de la creatividad en la propia formación para el crecimiento personal, social y profesional.
- Desarrollar capacidades creativas y aplicar el pensamiento divergente para enfrentar, definir y gestionar problemas.
- Conocer recursos del mundo escénico y sus estrategias metodológicas para aplicar en proyectos académicos, personales o de gestión.
- Abordar herramientas conceptuales del espacio escénico para desarrollar su transposición a lo cotidiano.
- Experimentar dinámicas de relajación, concentración y mindfulness a fin de incrementar la conciencia corporal .
- Adquirir capacidad de búsqueda, criterio, selección y análisis de información.
- Incorporar la espesura sígnica de la escena y su equivalencia en todo tipo de performances sociales.

Unidades temáticas

• Unidad 1

Creatividad y generación de ideas

Neurociencia: la emoción en el aprendizaje y los hemisferios cerebrales. El entrenamiento en el uso del hemisferio derecho. Neuroplasticidad. Enfoques sobre creatividad y procesos artísticos. Pensamiento convergente y divergente. Pensamiento lateral. Los seis sombreros para pensar.

• Unidad 2**Teatro, el arte de lo efímero**

¿Qué es teatro? Conceptualización de ámbito escénico. Espacio de veda. Teatro en O, U, T, M, L, H, X. Teatro plural. Teatro adaptado. La concepción del espacio en la vida cotidiana. El tiempo en el teatro y su clave de procedimiento: el ensayo. Aprender del error. Procrastinación y creación de hábitos.

• Unidad 3**El cuerpo y el arte del actor**

Modelos de actuación: Stanislavski, Artaud, Grotowski, Barba. El actor y su entrenamiento de la atención plena. Conciencia corporal y técnicas de sensibilización. Mindfulness. Observación y escucha en la era de la distracción. Apropiación del juego como constante procedimental.

• Unidad 4**Espesor sónico de la puesta en escena**

Recursos, procedimientos, estilos, estéticas, experimentación, observación y análisis sobre texto, tono, sonido, gesto, movimiento, maquillaje, vestuario, escenografía, iluminación, utilería y banda sonora. Algunas analogías performáticas: la actividad docente, la presentación de proyectos, la atención al cliente.

• Unidad 5**Crítica**

Conformación del campo teatral. Observación y recepción crítica. Los límites de la interpretación y el gusto en la era del algoritmo. ¿De qué vive un artista? El monólogo mediático y el diálogo artístico, estrategias de intercambio y nuevos espacios de legitimación.

Bibliografía

- Appia, A. (2000) "La música y la puesta en escena." / "La obra de arte viviente." España: Editorial ADE.
- Bohn, D. (1998) "Sobre la creatividad." Barcelona: Kairós.
- Bourriaud, N. (2006) "Estética relacional." Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Breyer, G. (2005) "La escena presente." Buenos Aires: Ediciones Infinito.
- Csikszentmihalyi, M. (1997) "Aprender a fluir." Barcelona: Kairós.
- De Bono, E. (1994) "El Pensamiento paralelo." Barcelona: Paidós.
- De Bono, E. (1986) "Seis sombreros para pensar." Barcelona: Ediciones Granica.
- De Bono, E. (1986) "El pensamiento lateral. Manual de creatividad." Buenos Aires: Paidós.
- De Bono, E. (1994) "El pensamiento creativo. El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas." México: Paidós.
- Lacoboni, M. (2009) "Las neuronas espejo. Empatía, neuropolítica, autismo, imitación o de cómo entendemos a los otros." Buenos Aires: Katz.
- Jenkins, H. (2008) "Convergence Culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación." Barcelona: Paidós.
- Jenkins, H y otros. (2009) "Confronting the Challenges of Participatory Culture." Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press.
- Laddaga, R. (2006) "Estética de la emergencia." Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Meyerhold, V. (1973) "Teoría teatral". Madrid: Editorial Fundamentos.
- Pavis, P. (2000) "El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine." Barcelona: Paidós.
- Rubin, G. (2015) "Better than before. Mastering the habits of our everyday lives." New York: Crown Publishers.
- SCHECHNER, R. (2000) Performance. Teoría y prácticas interculturales. Buenos Aires: Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires