

Curso de Extensión

Introducción al teatro de títeres y objetos: un lenguaje expresivo con códigos propios | Con Antoaneta Madjarova

Destinatarixs: público general, artistas de otras disciplinas que se interesan por el arte de los títeres, aspirantes para las carreras de formación en teatro de títeres y objetos y docentes de distintos niveles que aspiran utilizar el títere en su práctica de enseñanza. No se necesitan conocimientos previos.

Carga horaria: 16 h totales

Modalidad: virtual

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

1. Fundamentación y propósitos generales

Para lxs participantes interesadxs en el Curso “Introducción al teatro de títeres y objetos: un lenguaje expresivo con códigos propios” en primer lugar es importante que conozcan ampliamente el universo de ésta disciplina, y captar su lenguaje específico. Brindarles material audiovisual y textos de lectura que permiten conocer las distintas etapas de desarrollo del teatro de títeres y objetos, su vínculo con la tradición cultural de cada uno de los países en estudio y las técnicas específicas de manipulación les proporcionará una base de conocimientos para sus próximos pasos y además les despertará el interés para seguir investigando y descubriendo en profundidad el maravilloso mundo de este milenario arte. Es necesario también que lxs participantes conozcan la materia inerte en todas sus representaciones en tanto materiales y objetos, para desarrollar un proceso de creación que los ayudará a vincular lo matérico con el cuerpo de la persona y el hecho teatral. Para el teatro de títeres y objetos la materia se convierte en la sustancia primordial de un lenguaje, cargado de sentido poético y metafórico. El actor-titiritero manipula lo material, diseñando, jugando con la forma, lo espacial, lo sonoro, componiendo al momento que interpreta una ficción que se hace realidad en el que lo aprecia y el que lo propone.

El personaje-títere es un elemento disponible de ser modelado, tallado, ensamblado o tratado de distinta manera antes o durante el momento de ser puesto en acción dramática. La comprensión de este fenómeno creador donde conviven lo plástico y lo dramático de forma inescindible será uno de los objetivos de este curso.

Otro de los objetivos es introducir a lxs participantes al mundo de los materiales, sus combinaciones adecuadas desde punto de vista constructivo, estético y funcional para ayudarlx a realizar su propia fabricación de títeres, elementos y objetos escénicos, vestuarios y escenografía.

El entrenamiento específico y la preparación del cuerpo físico y la voz, tanto como los pasos para la construcción del personaje son otros de los objetivos importantísimos a tener en cuenta en el proceso creativo y el trabajo escénico. Es imposible acercarse a la materia sin poner en juego la acción del cuerpo, lo sensorial y lo emocional, por eso la realización plástica siempre se piensa en función de un todo, que involucra a la dramaturgia y a la interpretación.

Durante las 8 clases del curso también hablaremos de las fuentes de inspiración para la creación de una obra con títeres y/u objetos y del concepto dual de la representación escénica, su condición audio-visual.

La metodología de enseñanza se implementará por medio de clases teórico-prácticas, en las que se pretende que lxs participantes reciban conocimientos múltiples sobre la historia y las prácticas específicas del teatro de títeres y objetos y al mismo tiempo realicen trabajos de experimentación, construcción y práctica escénica.

Se hará un breve recorrido por diferentes países del mundo actual con el objetivo de mostrar un panorama general de las tendencias, las búsquedas y las poéticas más modernas y novedosas, las mejores escuelas mundiales de enseñanza en teatro de títeres, la importancia del títere para las infancias y su uso en las prácticas pedagógicas.

El curso pretende introducir en la materia de teatro de títeres y objetos, empezando por un breve recorrido histórico de este arte y brindando conocimientos sobre los códigos específicos que lo distinguen del teatro con actores y actrices. Continúa con: prácticas de investigación y experimentación con la materia inerte; información sobre materiales y técnicas de fabricación; ejercicios de animación y manipulación de títeres y objetos; construcción de personajes, relatos y sencillas estructuras dramáticas; análisis de distintos textos (literarios, poesía, dramaturgia etc.) y los pasos para convertirlos en una creación escénica; ejemplos de distintos usos del

títere y el teatro de objetos en otras disciplinas artísticas, las prácticas educativas, terapias de medicina complementaria etc.

2. Objetivos

El Curso pretende que lxs participantes logren los siguientes objetivos:

- promover instancias de apreciación a través de material audiovisual de experiencias artísticas del teatro de títeres y/u objetos de distintas culturas y épocas históricas como forma de profundizar el conocimiento, promover el análisis crítico y las capacidades de contextualización y valoración del patrimonio artístico.
- generar un espacio de exploración que facilite la comprensión del fenómeno creador, donde convergen lo plástico y lo dramático en forma dialéctica.
- promover la exploración de los materiales desde lo sensorial para descubrir su efecto emocional.
- comprender el lenguaje propio del Teatro de Títeres y marcar las diferencias y las similitudes con el teatro de actores y actrices.
- aprender a animar (“dar vida”) a la imagen plástica (títere) y saber utilizar las posibilidades expresivas de la misma en función de la acción dramática. El juego como fuente principal de la acción y la narrativa.
- comprender y utilizar la capacidad de permanente transformación y multifuncionalidad de los objetos y los títeres en el juego teatral y en la construcción de pequeñas estructuras dramáticas.
- introducir un breve abordaje a las técnicas de manipulación clásicas: guante, varilla, mesa, bocón, títeres improvisados, teatro de objetos, teatro de sombras y Teatro negro, definiendo los términos “espacio” y “cuerpo” y sus relaciones en contexto de la práctica escénica.
- recibir conocimientos sobre los diferentes usos del títere en otras disciplinas artísticas, así como también en la docencia y las terapias alternativas.
- formar criterio para elección de textos y su adaptación para teatro de títeres y/u objetos.
- - adquirir conocimientos sobre la creación y la construcción de personajes y pequeñas estructura dramáticas.
- adquirir conocimientos sobre cómo se construye la sonoridad y la importancia de lo auditivo en una creación escénica.
- adquirir conocimientos sobre diferentes materiales, su utilización y ensamble.

Los pasos básicos para la construcción de títeres, objetos y elementos escénicos, vestuarios y escenografía.

3. Modalidad de trabajo

Se pretende desarrollar los contenidos de este curso en 8 clases de 2 horas c/una. Las clases serán de modalidad virtual y se dictarán una vez por semana los días sábados de 10.30 a 12.30 h por la plataforma google meet. El material audiovisual y bibliográfico que se utilizará se podrá encontrar en el google drive de la docente Madjarova y estará disponible durante todo el periodo del Curso.

Modalidad de trabajo en las clases:

- se abrirá un espacio compartido de análisis y reflexiones sobre el material audiovisual y los textos previamente vistos.
- se investigarán las características plásticas de distintos materiales y su poder de transformación, otorgándole diferentes funcionalidades.
- se realizarán imágenes plásticas usando diversos materiales como telas, papel, plásticos etc., a las que empezaremos a animar, o “dar vida”.
- se trabajará con objetos cotidianos creando historias sencillas.
- se realizarán ejercicios e improvisaciones para abordar el espacio escénico, la presencia de los cuerpos, su valor expresivo y la articulación de los signos sonoros en relación con el relato audiovisual
- se hará análisis de un cuento y su adaptación para la puesta en escena con títeres y/u objetos.

4. Certificación

Una vez terminado el Curso los participantes recibirán un Certificado, siempre y cuando cumplan con un mínimo del 60% de asistencias a las clases y la entrega de los dos trabajos prácticos, cuya descripción está en el ítem “evaluación y criterios de aprobación”.

5. Contenido

Unidades de trabajo:

Clase 1

Apreciación de experiencias en el teatro de títeres y objetos de distintas culturas, épocas y estilos. (material audiovisual y teórico)

Análisis, búsqueda de puntos en común y aspectos determinantes en cada uno de los conceptos que definen este arte.

Descripción de los códigos específicos que determinan el lenguaje propio del Teatro de Títeres, marcando las diferencias y las similitudes con el teatro de actores.

Clase 2

Exploración sensorial de la materia por medio de diversos materiales.

Análisis de sus estructuras, textura, aspecto visual y sonoro: peso, dureza, medidas, elasticidad, color, temperatura, aspereza, sonoridad etc.)

Tratamiento de la materia para modificar sus cualidades: rasgado, abollado, plegado, corte, etc.

Leyes de agrupamiento de la materia.

La materia como elemento estable y como flujo de continuo cambio.

Experimentación con objetos cotidianos. Búsqueda de movimientos, posibilidad de transformación y cambio de funcionalidad.

Clase 3

Animación de la materia inerte por medio de diversos objetos.

La inmanencia del material, su valor expresivo. Efecto emotivo y significación cultural.

Títeres con las manos y ensamble de elementos.

Títeres improvisados (objetos, que se convierten en personajes).

El cuerpo humano en la manipulación de los objetos, su preparación.

Búsqueda de destrezas a partir del trabajo con las manos y el resto del cuerpo.

Asociación y disociación de movimientos.

Clase 4

Las bases de la construcción de títeres, escenografía y elementos. Materiales, pegamentos y pinturas. Ensamblados. El vestuario.

Fabricación de títeres y elementos sencillos de material descartable, papel, plástico, telas etc.

Clase 5

El espacio de representación, los cuerpos y los objetos (títeres) en el convivio escénico.

Clase 6

Breve abordaje de las técnicas de manipulación clásicas: guante, varilla, mesa, bocón, títeres improvisados, Teatro de objetos, Teatro de sombras y Teatro negro, definiendo los términos “espacio” y “cuerpo” y sus relaciones en contexto de la práctica escénica.

Prácticas.

Clase 7

El personaje y su caracterización corporal y vocal. La estructura dramática. Adaptaciones de textos. Escritura del guión. La puesta en escena. Acción y movimiento. Lo visual y lo sonoro en la puesta en escena.

Prácticas: trabajos con textos, adaptación de un cuento, construcción de personajes, creación teórica de una puesta en escena sencilla.

Clase 8

Diferentes usos del títere: como herramienta terapéutica, en la educación, etc. Los públicos de teatro con títeres. Los textos dramáticos. Las carreras universitarias de formación de titiriteros en Argentina y en Latinoamérica. Las escuelas más prestigiosas en el mundo, tendencias estéticas, poéticas y nuevas búsquedas.

6. Evaluación y criterios de aprobación

La evaluación final consistirá en la presentación de dos trabajos prácticos:

- construcción de un títere sencillo que surgirá de los trabajos prácticos en las clases.
- presentación por escrito de la idea de una puesta en escena del cuento que vamos a trabajar en las clases. Escritura del guión de las escenas y las acciones físicas. Escritura de los diálogos. Presentación de los bocetos (en dibujos) de los personajes y la escenografía de la obra.

7. Bibliografía y recursos audiovisuales

Albert Mourey, “Marionnettes – atelier et creation”, edición: Fleurs, Francia 1993.

Fabrizio Montecchi, “Más allá de la pantalla”, editorial: Ed.UNSAM, Argentina, 2016

Sergey Obrztsov, “Mi profesión”, editorial Ediciones en lengua extranjeras, Moscú (URSS), 1950

Pablo Bernasconi, “Retratos 1 y 2”, editorial Edhasa, 2015

Peter Brook, “La puerta abierta - reflexiones sobre la interpretación y el teatro” - editorial Alba, España 1993

Tadeusz Kantor, “El teatro de la muerte” - Ediciones de la Flor, edición original L'Age d'Homme, Suiza, 1977

Javier Villafañe, “Los cuentos que me contaron” por los caminos de Aragón, Ediciones Cultural caracola (Zaragoza, España), 1990.

María Elena Walsh, “Cuentopos de Gulibú” (cuentos) - Ediciones Compañía editora Espasa Calpe Argentina, S.A., 1996

Colección dramaturgia argentina “Títeres en palabras” 1 y 2 - Antología de obras de teatro de títeres para niños y adultos. Elección de textos: Antoaneta Madjarova y Nora Lía Sormani. Director de la colección: Jorge Dubatti. Ediciones CCC, 2014

25 videos sobre distintas técnicas de manipulación: varios artistas nacionales e internacionales, técnicas de títeres de tradición milenaria, festivales y exposiciones internacionales, tutoriales de construcción.