

Curso de Posgrado

La metáfora como posibilidad de resiliencia

Con Pablo Gershanik

Destinatarios: Profesionales del campo artístico, terapéutico, educativo y social.

Carga horaria: 32 h totales

Modalidad: virtual asincrónica

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

1. Fundamentación

“Somos aquello que hacemos con aquello que han hecho de nosotros”.

Jean Paul Sartre

El presente seminario propone trabajar sobre la cuestión de cómo reconstruir estéticamente una experiencia vivida. A partir de algunas herramientas provenientes del teatro de imagen y de formas animadas (objetos y marionetas) se explorarán puntos de encuentro estéticos entre historia personal e historia colectiva. Partiendo de vivencias que forman parte del bagaje de cada participante o bien de experiencias comunes, cada estudiante se servirá de la metodología de creación de Maquetas Íntimas para “reconstruir” una escena en un proceso de deconstrucción de un relato existente para componer una nueva forma de narrar(se) el hecho. Esta forma de relato, en la frontera entre lo real y lo ficticio, sintetizado en lo verosímil, toma la forma de una reproducción en pequeña escala, donde elementos plásticos, de archivo (personal y público), formas narrativas, sonoras y audiovisuales convergen, en lo que llamamos una maqueta íntima. En ella la búsqueda de formas de transposición apunta a crear modos metafóricos de nombrar y de acercar a un espectador el relato de una experiencia emblemática (transformadora).

2. Objetivos

Cada participante tendrá el objetivo de realizar una maqueta íntima. Para ello debe partir de una escena con la que le interese trabajar de la que pueda aportar archivos, trazos, testimonios, objetos. Se inicia así un proceso de investigación-creación que puede servir como herramienta expresiva para reconstruir la experiencia emblemática vivida, tanto como una herramienta de composición de un universo estético o creativo para artistas, terapeutas, investigadores, estudiantes universitarios, educadores y trabajadores sociales. La “puesta en maqueta” es un

procedimiento para trabajar en la exploración del lugar de la metáfora en la narrativa de las experiencias dolorosas o emblemáticas que puede haber vivido un sujeto, una familia, una comunidad.

3. Modalidad de trabajo

A lo largo de los encuentros l@s participantes trabajarán en la creación de una maqueta en la que (re) elaborarán elementos, imágenes y relatos correspondientes a una experiencia “fundacional” de su subjetividad. La maqueta se constituye en el “soporte” a través del cual el “maquetizador” recrea y compone, adentrándose en un trabajo de conjugación narrativa en la que de manera intuitiva, lúdica y progresiva busca transformar la forma de relatar(se) una experiencia pasada y privada (perteneciente de manera exclusiva a sí mismo), en un objeto presente e íntimo, esto es, capaz de integrar empáticamente el universo simbólico del narrador y del espectador.

El laboratorio busca, a través del trabajo de exploración personal, de la interacción, diálogo y escucha de las otras experiencias y maquetas y de la reflexión compartida, combinar el plano subjetivo que cada escena-maqueta retrata, con una instancia común donde lo relatado se completa y resignifica en interacción con otr@s (en la instancia de creación y reflexión tanto l@s compañer@s que maquetizan como el facilitador del dispositivo; y en la instancia de presentación, con el universo simbólico e interpretativo de las y los espectadores).

4. Certificación

El curso prevé dos certificados.

El Certificado de aprobación de curso de posgrado se otorgará a estudiantes con título de grado que cumplan con la asistencia al 75% de las clases virtuales y con la presentación del trabajo final, de carácter obligatorio en esta modalidad.

El Certificado de asistencia al curso se otorgará a estudiantes que cumplan con la asistencia al 75% de las clases. No se exige trabajo final para quienes participen en esta modalidad.

5. Contenidos y bibliografía

Unidad 1: Introducción. Presentación del seminario. Conferencia “La metáfora como posibilidad de resiliencia” por Pablo Gershanik.

- La memoria como herramienta creativa: Revisión del trabajo escénico a partir de los siguientes espectáculos:

- Mi vida después (2009) y Campo de Batalla (2017) Lola Arias (Argentina);
- Villa + Discurso (2009) de Guillermo Calderón. (Chile);
- Kiss and cry (2012) Jaco Van Dormael- Michèle Anne de May (Bélgica);
- Vies de Papier (2017) Cie La Bande passante (Francia);
- H2 Hebron (2018) Winter Family Rosenthal & Klaine (Israel).

Estos materiales abordan, desde distintas perspectivas (artísticas y analíticas) la noción de transposición: partir de la observación de un elemento o experiencia circundante a partir del cual, mediante un trabajo de exploración de lenguajes estéticos, buscar una forma propia de representación.

Unidad 2: Representación. Teatro de objetos: Transposición del objeto cotidiano al objeto narrador. Metáfora, polisemia, metonimia. Interpretación, composición y montaje.

Ejercicio “El Retrato”.

Bibliografía:

- Campbell, J. (2020). El héroe de las mil caras
- De León, FP, & Pasca, DF (2010). Daniele Finzi Pasca: teatro de la caricia.
- Freud, S. y Jankélévitch, S. (2022). Más allá del principio del placer (edición francesa) (1ª ed.). Ediciones Alicia.
- Lecoq, J. (2016). El cuerpo poético. Actes Sud- Papers.

Unidad 3: Memoria. A lo largo de esta unidad las y los participantes desarrollan un trabajo de relevamiento, colección, organización y configuración de los archivos existentes (objetos, fuentes, documentos, testimonios).

El trabajo es apuntalado por un cuestionario metodológico que acompaña cada etapa del proceso.

Bibliografía:

- Genty, P. (2013). Paisajes interiores.
- Halbwachs, M. (2022). Memoria colectiva. (Biblioteca de Sociología Contemporánea) . Prensa universitaria francesa.
- Vinot, F. (2021). 2D, 3D, 4D: ¿cómo vivir después del trauma? Evolución Psiquiátrico, 86 (2), 399-416. <https://doi.org/10.1016/j.evopsy.2020.10.007>
- Van der Kolk, B., Wiart, Y., Weill, A. y van der Kolk, B. (2018). El Cuerpo no olvida nada. ALBÍN MICHEL.

Unidad 4: Relato. Análisis estructural y dramático de las escenas aportadas por los

participantes. Distinción de los elementos que configuran la escena: espacio y tiempo, personajes, acción, reacción, relato y contra relato.

Bibliografía:

- Lacan, J. (1973). El seminario de Jacques Lacan: vol. XIV. La lógica de la fantasía. (Primero). LÍMITE.
- Lévi-Strauss, C. (2018). El pensamiento salvaje (Edición en francés) . WentworthPress.
- Mate, G., Chrétien, L. y Chrétien, M. (2017). Cuando el cuerpo dice que no - El estrés que derriba.

Unidad 5: Cartografía Simbólica. Puesta en imagen del relato. Recursos lúdicos para la elaboración de un borrador gráfico de la maqueta.

Bibliografía:

- Didier-Weill, A. (2008). Los tres tiempos de la ley: La orden de tambaleo, el mandato del superyó y la invocación musical. Límite.
- Ouaknin , M. (1992). Tzimtzum : Introducción a la Meditación Hebrea.

Unidad 6: Maqueta. Composición de la maqueta, distintos planos que la conforman: Arquitectura, historiaHistoria, contexto visual, contexto sonoro, marco narrativo.

Video minuto: Exploración de los recursos visuales posibles para la elaboración del relato.

Sonominuto: Exploración de los recursos sonoros posibles para la elaboración del relato.

Unidad 7: Lazo Social. Registro de la obra y presentación de la maqueta

6. Evaluación y criterios de aprobación

Para aprobar el curso se requiere una asistencia al 75% de las clases y la realización de una maqueta con el correspondiente trabajo escrito. Componen la nota final los siguientes elementos:

- El desempeño de cada participante en función de su presencia, participación, intercambio con el grupo.
- Los aportes de cada participante a las maquetas del resto del grupo.
- La investigación desarrollada presentada en un texto de presentación y propuesta de cada maqueta íntima.
- La elaboración de la maqueta en sus aspectos plásticos, audiovisuales y narrativos