

ISBN 978-950-33-1635-1

Edición de
PAULA ANSALDO
FWALA-LO MARIN
LETICIA PAZ SENA
EUGENIO SCHCOLNICOV

Perspectivas sobre la dirección teatral: teoría, historia y pensamiento escénico

Perspectivas sobre la dirección teatral: teoría, historia y pensamiento escénico

Edición de

Paula Ansaldo
Fwala-lo Marin
Leticia Paz Sena
Eugenio Schcolnicov

Colecciones
del CIFFyH

Perspectivas sobre la dirección teatral : teoría, historia y pensamiento escénico
Josué Elí Almanza... [et al.] ; compilación de Paula Ansaldo; Leticia Paz Sena.
- 1a ed. - Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Filosofía y
Humanidades, 2021.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-33-1635-1

1. Teatro. 2. Ciencias Sociales. 3. Crítica Cultural. I. Almanza, Josué Elí. II. Ansaldo, Paula, comp. III. Paz Sena, Leticia, comp.

CDD 792.0233

Publicado por

Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades - UNC

Córdoba - Argentina

1º Edición

• •
Área de
Publicaciones

Diseño de portadas: Manuel Coll

Diagramación: María Bella

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.

Territorio de cruces: algunos campos de problemas para pensar la dirección teatral

La reflexión sobre la dirección teatral supone el desafío de preguntarnos por las particularidades de una práctica artística compleja, en la que se cruzan y disputan concepciones en torno al oficio, convenciones, tradiciones y procedimientos. En el marco de los estudios teatrales, reconocemos una vasta producción de conocimiento específico sobre la dirección teatral centrado en poéticas particulares o en la dimensión biográfica de quien asume el rol, de manera tal que es posible identificar y ahondar en abordajes enfocados en *lo que lxs directorxs hacen*. La propuesta de esta publicación busca además, y especialmente, reunir indagaciones que pongan el acento en *lo que la dirección hace*, es decir, que problematicen y construyan categorías capaces de describir y poner en tensión las singularidades de la práctica de la dirección escénica y se interroguen por los modos de aproximación a su estudio. Así, este libro se concibe como territorio de cruce de diferentes líneas de trabajo y se propone el objetivo de fortalecer el campo del pensamiento sobre la especificidad de la dirección teatral. Consideramos que reelaborar constantemente los ángulos a partir de los cuales observar los problemas constituye una forma de enriquecer el campo de la teoría teatral. En este caso, el foco puesto en la dirección implica

abordar problemáticas como la dramaturgia, la actuación, las poéticas, la historia teatral, las metodologías de enseñanza, desde una perspectiva específica y a su vez observar la práctica directorial afectada puntualmente por un determinado campo de problemas. Sin negar la hibridación de las temáticas y sin jerarquizar la dirección por sobre ellas, entendemos que resulta interesante el ejercicio de reconfigurar el sitio desde el cual construir los interrogantes y habilitar, con ello, otras lecturas acerca de estas preocupaciones.

Nos parece relevante, además, reconocer las reflexiones inscriptas en la práctica: el quehacer teatral supone un ejercicio de producción de conocimiento, en tanto la praxis es una actividad crítica que aporta interrogantes y saberes sobre sí misma. Por otro lado, la enorme heterogeneidad de prácticas directoriales en la escena latinoamericana invita a gestar espacios de encuentro en los que se consolide un tipo de reflexión situada que, sin desconocer las contribuciones de tradiciones de análisis de otras latitudes -fundamentalmente europeas-, aporte a la construcción de ópticas diversas.

Los trabajos que presentamos aquí formaron parte de los debates producidos en el marco de las I Jornadas Internacionales de Dirección Teatral en 2020, que tienen su génesis en inquietudes propias de distintos campos en desarrollo dentro de los estudios teatrales, cuyo punto de contacto es la dirección. Cada una de las miradas desarrolladas en los encuentros propuso un recorte particular de este objeto. La modalidad virtual fue clave para propiciar la presencia de investigadorxs de diversas regiones de Latinoamérica y Europa, quienes presentaron sus trabajos y habilitaron debates tecnoviviales. Nuestra apuesta por descentrar y abrir un espacio de pensamiento multipolar entre investigadorxs e investigadorxs-artistas se expandió más allá de nuestras expectativas iniciales. Las Jornadas se configuraron, así, como una coordenada de reunión de distintos decires sobre la dirección -hacedorxs, investigadorxs escénicxs y académicxs-, y este libro recoge las marcas de aquellas voces.

Las colaboraciones están organizadas bajo ejes que representan diversos ámbitos de discusión sobre la dirección teatral. Convergen en el eje “Dramaturgia y dirección teatral” trabajos que recorren diferentes inquietudes que la dirección hace reverberar en la complejidad de la escritura teatral: reflexiones en torno a la siempre inquietante -y, por ello, potente- noción de dramaturgia, consideraciones sobre dramaturgias de escena y sobre las particularidades de la dramaturgia de dirección, interrogantes

desprendidos de los deslindes o de las hibridaciones entre la dirección teatral y la dramaturgia, historizaciones de estas prácticas, indagaciones sobre concepciones de texto y sus proyecciones en la escena, pensamiento crítico sobre la propia práctica escrituraria y análisis de textos dramáticos. Las colaboraciones aquí reunidas muestran la vigencia de los debates sobre el vínculo dramaturgia/dirección y los contrapuntos que se generan al abordar esta relación.

El eje “Poéticas de la dirección teatral: perspectivas comparadas” incluye indagaciones sobre poéticas particulares de directorxs de la modernidad y de la contemporaneidad, latinoamericanxs y europexs: figuras con amplio reconocimiento y también grupos de artistas-investigadorxs que documentan sus prácticas y metodologías de trabajo.

“Pedagogía y dirección teatral” se titula el eje que presenta autoobservaciones de procesos vivenciados por directorxs que, a su vez, juegan un rol docente, así como reflexiones en torno al estado de situación de la educación teatral específica en dirección. Los trabajos develan ejercicios de clases y procedimientos para estimular la reflexividad, que llevan a que cuestionemos sobre qué aspectos del quehacer directorial se estructuran las metodologías de enseñanza. El interrogante sobre la posibilidad de enseñar a ser artista tiene en estas páginas un sitio de problematización.

Los trabajos recogidos en el eje “Procedimientos y metodologías de dirección de actores y actrices” revisan la creación escénica en torno a lo actoral y las dinámicas de diálogo con la dirección. La actuación se constituye como un campo de preguntas particular que convoca a la figura que ejerce la dirección como parte de las indagaciones: las metodologías de trabajo en contextos particulares, los procedimientos, las consignas, la corporalidad y la creación colectiva son abordadas poniendo el foco en el vínculo dirección-actuación.

Para el eje “Política, feminismo y producción de subjetividad desde la dirección teatral” las discusiones versan sobre los efectos de la dirección en lo afectivo, lo político y lo creativo, considerando las influencias que unas esferas ejercen sobre las otras. Son aspectos para reflexionar el poder de la palabra de la dirección, el ejercicio político y la capacidad de transformación de la realidad desde el teatro y la dirección en particular. Se problematizan las prácticas patriarcales en el teatro, se plantea la posibilidad de volver a poner en perspectiva los procesos desde lógicas feministas y se estudian los afectos que cohesionan a los colectivos.

El eje “Dirección, dispositivos escénicos y puesta en escena” contiene trabajos que abordan problemas en relación a los dispositivos de creación escénica emplazados en el espacio público, al desarrollo de poéticas directoriales vinculadas a materialidades específicas, como los títeres, y a las singularidades de la composición escénica en las prácticas dancísticas contemporáneas.

Por último, bajo el eje “Tecnovivio y pandemia” se reúnen propuestas que, de modo emergente, apuntan a la reflexión sobre los desafíos, las preguntas y las reinventaciones de la práctica teatral en el marco de la pandemia que atravesamos.

Los debates y la construcción de pensamientos dialógicos se reflejan también en el colectivo que impulsó el evento y esta publicación, conformado por investigadorxs del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades “María Saleme de Burnichón” de la Universidad Nacional de Córdoba y del Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino”, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quienes en la virtualidad construimos un diálogo cotidiano y fructífero. El trabajo de investigación en el contexto de pandemia nos condujo a reconocer la potencia de los vínculos entre territorios, en la diversidad de sus respectivas tradiciones. La propuesta fue y sigue siendo federalizar la mirada, multiplicar los ángulos de observación, descentrar los reconocimientos y trabajar desde lógicas horizontales y democráticas.

Este libro, además, es producto del diálogo entre centros de investigación de universidades públicas argentinas. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y la colaboración de personas que ejercen con generosidad sus roles institucionales: queremos agradecer especialmente a Jorge Dubatti y Natacha Koss del IAE, a Eduardo Mattio y María Angélica Bella del ClFFyH, a Ximena Triquell del Doctorado en Artes y Maura Sajeve del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes (UNC), a las autoridades de dicha Facultad y a lxs trabajadorxs del Centro de Investigación y Producción en Artes. Agradecemos el compromiso de nuestra compañera Candela Ciralo, de todxs lxs colegxs y amigxs que colaboraron como coordinadorxs y de aquellxs referentes de la escena contemporánea que integraron el foro inaugural y las conferencias. Todxs ellxs, junto a quienes compartieron sus trabajos en las mesas, hicieron de las Jornadas una celebración de la circulación de la palabra y el pensamiento. Lxs lectorxs tienen la posibilidad de acercarse a un registro del evento a través del canal de YouTube de las Jornadas.

El encuentro convivial nos reclama: la reunión de cuerpo presente, la escucha hecha colectiva, la respiración, la risa y la emoción compartidas. Para quienes habitamos el teatro, la reunión de los cuerpos en el espacio es irremplazable. Sin embargo, el contexto que vivimos nos exigió una reinvención para que este encuentro descentrado tuviera su condición de posibilidad: la de congregarnos en un mismo tiempo en una realidad incorpórea. Vimos traslucir los debates de una comunidad teatral diversa que materializó su enorme potencia. Estas páginas, entonces, reactualizan esa comunidad que fue y que siempre está por venir: quiere ser una invitación para futuros encuentros que hagan coincidir de modos inéditos nuestros tiempos y territorios.

Paula Ansaldo, Fwala-lo Marin,
Leticia Paz Sena y Eugenio Schcolnicov

Córdoba y Buenos Aires,
junio de 2021

The background of the slide is a marbled paper with a grid pattern. The grid is composed of eight rectangular sections arranged in two columns and four rows. The marbling features various shades of white, grey, and brown, with some sections showing more prominent veins and patterns than others. A thin, horizontal purple line is positioned above the text.

1. Dramaturgia y dirección teatral

