

Proyecto de articulación institucional entre Mundo Nuevo UNLP y la Escuela de Teatro La Plata DGCyE

CIENCIA EN ESCENA, Diálogos entre el Arte y Ciencia: Laboratorio de creación y producción escénica, 2020

Destinatarios: Estudiantes de Formación Básica (Fo.Ba.) y primer año de la carrera Tecnicatura en actuación.

Docente/s: Prof. Andrés Cepeda.

Colaboradores: Valentín De La Concepción, Celeste Pedersoli y Juan Manuel Zoppi. Patricia Rey, Cecilia Carballo, Florencia Ciappina, Lujan Docters, Claudio Quiroga, Martín Eckmeyer, Constanza Pedersoli.

Modalidad

Ocho (8) encuentros sincrónicos de 2hs cada uno vía Zoom los días 14/6; 23/6; 30/6; 7/7; 4/8;11/8; 18/8 y 25/8¹ y trabajos semanales asincrónicos vía mail, classroom y youtube.

Fundamentación

Del mismo modo que ocurre con la ciencia, el arte va más allá de lo que creemos que es la realidad: es una forma de pensamiento que despliega situaciones complejas, hace preguntas y plantea problemas. Igual que con la tecnología, a través del teatro podemos transformar lo que hay a nuestro alrededor y volverlo otra cosa. El teatro no busca dar respuestas ni soluciones únicas, sino que nos hace participar, nos convoca para que

¹ Fechas sujetas a modificación dependiendo del receso invernal 2021,

pensemos opciones más allá de lo posible. (Gastaldello et al., 2016; García García y Parada Moreno, 2017).

La cultura científica constituye un campo de acción en expansión que se consolida desde diversas disciplinas, enfoques y motivaciones. La mirada crítica de la realidad, la democratización del acceso al conocimiento, la formación de vocaciones científicas, el llamado a la acción para cuidar la salud y el ambiente, la visibilización de problemáticas sociales, económicas y culturales, la participación ciudadana en temas de ciencias, la implicación de las niñas y mujeres en la actividad científica, son algunos de los horizontes que la orientan. Adopta diversos formatos entre los que pueden mencionarse: las visitas guiadas, los talleres, las exhibiciones, las propuestas itinerantes, los eventos de gran porte, el stand-up científico y el teatro científico, las ferias de ciencia y tecnología, las publicaciones, los programas de radio y tv, los documentales, aplicaciones para dispositivos móviles, entre otros (Fernández Polcuch, Bello y Massarani, 2015).

En los últimos años, Teatro y Ciencia se constituye en un campo que ha ido creciendo desde la teoría y desde la práctica, y que se va consolidando desde lo académico y lo profesional. Existen numerosos casos de asociación entre espacios educativos y de popularización de las ciencias quienes junto a otras instituciones o grupos del área teatral promueven propuestas de ciencia en escena, incluso algunos han formado sus propios equipos de Teatro-Ciencia (e.g. Colectivo de Teatro Ciencia de Parque Explora- Medellín, Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, Compañía de lo urgente/Puerto Ciencia- UNER, grupo “El Altillo” de Mundo Nuevo, UNLP). En esta convergencia disciplinar, el teatro es interpretado de diferentes modos. En Mundo Nuevo concebimos el teatro como lenguaje, y no sólo como recurso, no intenta describir, ni fundamentar, ni ilustrar ningún fenómeno científico. Muy por el contrario, busca, en articulación con las ciencias, crear un lenguaje propio (Cepeda et al. 2009). El encuentro de dos disciplinas como el teatro y las ciencias se orienta además a la construcción de un pensamiento complejo y socializante que busca ampliar el pensamiento crítico y la participación social.

Objetivo general

Vincular el lenguaje científico y el teatral en el desarrollo interdisciplinar aportando contenidos específicos de cada disciplina.

Realizar una producción escénica, con abordaje transdisciplinar a partir de la interacción de temáticas seleccionadas.

Objetivos

Desarrollar una actitud crítica y de cuestionamiento en temáticas relacionada al campo Teatro/Ciencias, promoviendo el desarrollo teórico y conceptual del campo.

Producir propuestas y materiales en el campo del Teatro/Ciencias.

Dar a conocer producciones teatrales y las formas de integración de los lenguajes expresivos–comunicativos con el discurso científico.

Desmontar a partir del análisis de prácticas y producciones teatrales los sesgos en las concepciones estereotipadas y la relación con perspectiva de género en la Ciencia y el Teatro.

Fortalecer las producciones locales con contenidos y quehaceres artísticos inclusivos y situados en el territorio.

Actividades

Clase 1 (16/6)

Contenidos:

- . El arte y las ciencias como productores de conocimiento específico.
- . El teatro y las ciencias como campo de conocimiento en desarrollo .
- . Sociedad de consumo
- . El teatro como acontecimiento. Convivio-Tecnovivio.
- . El gesto y sus diferentes calidades de movimiento. Desde lo sutil a lo exagerado, de lo exagerado a lo sutil y todas las posibilidades de desarrollo.

Actividades:

Presentación e introducción al laboratorio. A partir de algunas preguntas disparadoras conversaremos y trabajaremos sobre el imaginario y/o conocimiento que tienen los y las estudiantes sobre el vínculo entre Arte y Ciencia, Cultura Científica y el Teatro y las Ciencias como productores de conocimiento.

Teniendo en cuenta el contexto actual de pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 debatiremos sobre las implicancias en las actividades culturales en general y las teatrales en particular.

Trabajaremos sobre la acción a partir de tres calidades diferentes de movimiento (acariciar, sacudir y arrojar) y generar una pequeña secuencia de acciones.

A partir de una breve descripción del proyecto “Desmedidos, excesos y mandatos en la sociedad de consumo” del programa Mundo Nuevo UNLP abordaremos el concepto de lo “desmedido” desde múltiples perspectivas.

Retomaremos la pequeña secuencia de acción desarrollada y la abordaremos desde lo sutil a lo desmedido, de lo desmedido a lo sutil y todas sus posibilidades teniendo en cuenta lo conversado en el punto anterior ¿qué condiciones/características se requieren para considerar algo como desmedido?

Luego se propondrá la búsqueda y elección de posibles temas a desarrollar en una propuesta vinculada a lo conversado.

Vía **Classroom** se solicitará la presentación por escrito o en video de un boceto que incluya y ponga en juego la temática seleccionada con las diferentes acciones realizadas.

Bibliografía para estudiantes:

Pedersoli, C (2011). Miradas, apuntes y vínculos: apuntes sobre los museos de ciencia y su aporte a la comunidad. Revista Museológica, vol. 14, Num 26-27, págs 9-21.

Dossier: “Desmedidos, excesos y mandatos en la sociedad de consumo.” Mundo Nuevo UNLP. (año?)

Dubatti, J. (2015). Convivio y tecnovivio: el teatro entre infancia y babelismo. Revista Colombiana de las Artes Escénicas, 9, 44-54.

Bibliografía complementaria y videos

Dubatti, Jorge. (año?) El teatro como conocimiento. Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=5DaY_NTwDxE

Gallina, A., Chepe, R. Y Manzone, V. (2020). Reflexiones en tiempos de pandemia. Picadero Año XIX, Número 42. Ed. INTeatro. Disponible en:

[http://inteatro.gob.ar/Files/Publicaciones/2251/Picadero%2042_web%20\(1\).pdf](http://inteatro.gob.ar/Files/Publicaciones/2251/Picadero%2042_web%20(1).pdf)

Clase 2 (23/6)

Contenidos:

- . La divulgación de las ciencias en el teatro.
- . Estereotipos y modelos hegemónicos en las ciencias y el teatro
- . La acción como productora de sentido.

Actividades:

Profundizaremos en la idea del teatro y las ciencias como productoras de conocimiento y sus posibilidades de trabajo y conversaremos sobre las actividades del programa Mundo Nuevo, entre ellas la propuesta “Desmedidos, excesos y mandatos en la sociedad de consumo” para utilizarla como insumo en la búsqueda de las producciones personales.

Realizaremos un análisis que ponga lupa frente a los estereotipos y los modelos hegemónicos en las ciencias y el teatro, habilitando al debate sobre perspectiva de género, derechos culturales, diversidades, etc; y que propicie a la discusión en pos de generar producciones artísticas más inclusivas y situadas.

Socializaremos los trabajos presentados vía **Classroom** promoviendo que en el intercambio con los compañeros y las compañeras surjan posibles nuevos caminos hacia donde avanzar y así poder trabajar sobre ellos durante la clase.

A través de **Classroom** se pedirá para la siguiente clase que elijan algún objeto que puedan vincular directa o indirectamente con lo pensado hasta ahora para ser incluido en las producciones.

Bibliografía para estudiantes

Ciencia, tecnología y género de Marta I. González García y Eulalia Pérez Sedeño.

La representación del género mujer en el teatro argentino contemporáneo. Tarantuviez, Susana. Universidad de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. 2013.
<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/2633>

Dossier Desmedidos, excesos y mandatos en la sociedad de consumo.. Mundo Nuevo UNLP.

Bibliografía complementaria

Cepeda, A.; Cóccaro, J.M.; De la Concepción, V.; Eckmeyer, M.; Pedersoli, Celeste; Pedersoli, Constanza; Sánchez, O.; Torres, A. ; Zoppi, J.M. (2009). *Locos por la luz: diálogos entre el teatro y las ciencias*. XI Reunión de la RedPOP. Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe – UNESCO “Identidad y Construcción de ciudadanía” Montevideo, Uruguay Del 25 al 29 de mayo de 2009.

Imágenes de Pablo Bernasconi sobre los excesos y mandatos en la sociedad de consumo.

Guiones y propuestas de talleres de la muestra Desmedidos.

Revista picadero Nº 40

http://inteatro.gob.ar/Files/Publicaciones/1238/Picadero40_web.pdf

Miradas, apuntes y vínculos: apuntes sobre los museos de ciencia y su aporte a la comunidad de Constanza Pedersoli (Revista Museológica 2011).

Clase 3 (30/6)

Contenidos:

. Sensibilización, reconocimiento y conciencia a partir de un objeto.

.El cuerpo y su potencial expresivo como un espacio de creatividad e identidad personal:

- El gesto con relación al espacio y al tiempo (amplitud, velocidad, encuadre).
- El gesto en relación a un objeto.
- El actor y/o la actriz frente a la cámara y su encuadre.

Actividades:

Realizaremos un breve trabajo de preparación para favorecer la concentración y la predisposición corporal.

También propondremos una actividad para explorar el espacio: acercarse, alejarse, entrar, salir, subir, etc. Teniendo en cuenta el ángulo y el encuadre de la cámara.

Luego trabajaremos sobre el objeto cotidiano elegido a través de la exploración y el análisis sensorial.

Se propondrá una actividad final que combine todo lo realizado hasta ahora para que puedan crear y sistematizar una secuencia de acciones.

En el **Classroom** subir un avance del video y/o del guión que incluya la secuencia de acciones con el objeto. También la escritura del marco teórico que pueda llegar a dialogar con este material.

Clase 4 (7/7)

Contenidos:

. Mapa perceptual: tensión y distensión, complementación y reintegración, simetría y asimetría, continuidad y discontinuidad, regularidad e irregularidad, velocidad y ritmo, textura y volumen.

Actividades:

Actividad de preparación para favorecer la concentración y la predisposición corporal.

Luego trabajaremos sobre la secuencia desarrollada en la clase anterior haciendo foco en la relación con el objeto seleccionado anteriormente. Amplificando o disminuyendo las variables de velocidad, tensión, intención y distancia, exploraremos el transitar desde lo sutil a lo desmedido y todos sus matices.

Incorporaremos a la secuencia técnicas de improvisación. El trabajo será individual pero con atención a los otros compañeros y las otras compañeras que se encuentren conectados al zoom.

A continuación indagaremos sobre cómo el material que presentaron dialoga con el tema seleccionado, promoviendo una actitud crítica, con capacidad de formular preguntas, de observar, de describir, de analizar y discutir ideas, de buscar información relevante de fuentes confiables y de plantear hipótesis que comiencen a dar sustento al mismo.

Teniendo en cuenta lo conversado en la clase se propondrá que generen a través del **Classroom** un registro por escrito de su propuesta, fundamentando y planteando posibles objetivos y metodologías a utilizar.

También deberán desarrollar y enviar x mail el video del material escénico realizado hasta el momento.

Se compartirán registros audiovisuales de algunas obras enmarcadas en el campo del Teatro/Ciencias para que vean durante el receso invernal.

Bibliografía y videos para estudiantes:

Cepeda, A.; Cóccaro, J.M.; De la Concepción, V.; Eckmeyer, M.; Pedersoli, Celeste; Pedersoli, Constanza; Sánchez, O.; Torres, A. ; Zoppi, J.M. (2009). *Locos por la luz: diálogos entre el teatro y las ciencias*. XI Reunión de la RedPOP. Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe – UNESCO “Identidad y Construcción de ciudadanía” Montevideo, Uruguay Del 25 al 29 de mayo de 2009.

- *Locos por la luz* en articulación con el Planetario de la ciudad de La Plata, que aborda la temática de la luz y el color desde diferentes perspectivas (filosofía, historia, física, arte, astronomía) <https://www.youtube.com/watch?v=1XKcn5PulfM&feature=youtu.be>

- *Enlazados*, obra que trabaja la temática de lo íntimo, lo privado y lo público vinculado a las nuevas tecnologías y está destinada a público adolescente (en articulación con los temas abordados en la exhibición interactiva “DESmedidos: excesos y mandatos en la sociedad de consumo”).

- *Intervención colectiva* que se realiza en transportes públicos y trabaja sobre los diferentes enmarques o recortes que hacemos de la realidad.

- ¿Qué hace falta? <https://www.youtube.com/watch?v=bspRau5s6Eo>

- *Christiane, Biomusical científico* de Belén Pasqualini (2017).

Clase 5 (4/8)

Contenidos:

. Teatro y Ciencias

- . Estereotipos y la relación con perspectiva de género en la Ciencia y el Teatro.

Actividades:

A partir de un conjunto de preguntas que nos orienten la mirada, vamos a conversar sobre las diferentes producciones de teatro y ciencia que compartimos para ver durante el receso invernal.

Invitaremos al Dr. Claudio Quiroga y el Dr. Martín Eckmeyer, ambos integrantes de Mundo Nuevo-UNLP, para que nos cuenten su experiencia en relación a su trabajo en el programa.

Socializaremos los videos de las producciones desarrolladas durante el receso invernal por los y las estudiantes.

Se propondrá que incorporen en su proyecto los cambios que crean pertinentes teniendo en cuenta lo conversado durante toda la clase y los suban al **Classroom**.

Para la próxima clase se les pedirá que tengan leído el capítulo 2 de “La divulgación de las ciencias a través de formas narrativas de Aquiles Negrete Yankelevich. Divulgación para divulgadores, 2008” atendiendo a cómo aborda el vínculo entre el conocimiento narrativo y el conocimiento lógico científico y qué formas propone.

Bibliografía para estudiantes:

- . La divulgación de las ciencias a través de formas narrativas. Aquiles Negrete Yankelevich. Divulgación para divulgadores, 2008.

Clase 6 (11/8)

Contenidos:

- . Síntesis, secuencia, repetición y variación.

- . La producción estética: el color, la sonorización, figura- fondo.
- .La producción expresivo- comunicativa: discriminación e integración de elementos componentes del sonido, imágenes plásticas- visuales, del movimiento corporal y la acción dramática.
- . Situaciones lúdico - simbólicas. Lo metafórico.
- . Política de la Imagen

Actividades:

Realizaremos un breve trabajo de preparación para favorecer la concentración y la predisposición corporal.

Buscaremos generar a través de la improvisación situaciones lúdicas y simbólicas, que promuevan la abstracción y la metáfora. Y nos permitan desarmar, construir, ampliar y profundizar el material dramático elaborado teniendo en cuenta las estrategias planteadas en el texto de Aquiles Negrete Yankelevich.

Trabajaremos la repetición como estrategia de formalización de las acciones vinculadas al material dramático.

Teniendo en cuenta todo lo transitado hasta ahora en el laboratorio introduciremos las cuestiones relacionadas a la puesta escénica (vestuario, iluminación, utilería, música, etc.) para que puedan realizar pruebas, seleccionar y encontrar una estética particular sin perder de vista lo que se quiere comunicar.

Bibliografía de los y las estudiantes:

Hacia una política de diseños en los centros y museos interactivos de ciencias. Pedersoli C., Magni, A.; Basile, S. Sección 5- Pag 89. Ciencia, arte y tecnología, enfoques plurales para un abordaje multidisciplinar. Espinosa, Susana. Universidad Nacional de Lanús, 2015.

Clase 7 (18/8)

Contenidos:

- . La ruptura del relato.
- . La voz como productora de imágenes y sensaciones.

Actividades:

Realizaremos un breve trabajo de preparación para favorecer la concentración y la predisposición corporal.

Haremos trabajos con y a partir de la voz. La voz como productora de imágenes y sensaciones.

Teniendo en cuenta todo lo transitado, socializaremos los materiales audiovisuales que se han realizando hasta el momento, promoviendo el diálogo para que en la puesta en común puedan tomar decisiones que favorezcan a sus proyectos.

Se solicitará que envíen para poder compartir en la última clase la producción final y se compartirá un cuestionario que nos permitirá tener una devolución de su experiencia durante el laboratorio

Bibliografía de los y las estudiantes

Reflexión Lírica - Práctica Sobre el Actor, Ceser Brie, Punto N°11 “La voz de actor”
<https://desocuparlapieza.wordpress.com/2017/05/04/reflexion-lirica-practica-sobre-el-actor-cesar-brie/>

Clase 8 (25/8)

Contenidos:

. Evaluación y cierre del proyecto.

Actividades:

A partir de los materiales entregados realizaremos una devolución y habilitaremos el debate para poder desarmarlos en grupo.

Vamos a conversar con los y las estudiantes sobre los posibles horizontes de trabajo dentro del marco de Cultura Científica, como productores de materiales artísticos teatrales independientes o vinculados a instituciones educativas, museos, centros comunitarios, bibliotecas, etc.

Bibliografía del docente

Fernández Polcuch, E., Bello, A. y Massarani, L. (2015). *Políticas públicas e instrumentos para el desarrollo de la Cultura Científica en América Latina*. En Massarani, L. (coord.) RedPOP, 25 años de popularización de la ciencia en América Latina. Rio de Janeiro: Museu da Vida/ Casa de Osvaldo Cruz/ Fiocruz/RedPOP/UNESCO, pp. 109-129.

García García, J. J. y Parada Moreno, N. J., (2017). *La razón sensible en la educación científica: las potencialidades del teatro para la enseñanza de las ciencias*. Zona Próxima, núm. 26.

Disponible en:

<https://www.redalyc.org/jatsRepo/853/85352029008/html/index.html>. Zátonyi, Marta (2007): *Arte y Creación*. Buenos Aires, edit. Capital intelectual.

Le Boulch, Jean (1978): *Hacia una ciencia del movimiento humano*. Buenos Aires, Edit. Paidós.

Grotowsky, Jerzy (1980): *Hacia un teatro pobre*. México, Siglo XXI.

Brook, Peter (1973): *El espacio vacío*. Barcelona, Ediciones de la Península

Boal, Augusto (2001): *Juegos para actores y no actores*. Buenos Aires, Edit. Artes Escénicas.

Barba, Eugenio y Savarese, Nicola (1990): *Anatomía del actor*. México, Colección Escenología. Editorial Gaceta.

Barba, Eugenio y Savarese, Nicola (1990): *El arte secreto del actor*. A. C. Mexico, Edit. Escenología.

Ciencia, arte y tecnología, enfoques plurales para un abordaje multidisciplinar. Espinos, Susana. Universidad Nacional de Lanús, 2015.

La representación del género mujer en el teatro argentino contemporáneo. Tarantuviez, Susana. Universidad de Cuyo. Facultad de Filosofía y Letras. 2013.
<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/2633>

Cepeda, A.; Cóccharo, J.M.; De la Concepción, V.; Eckmeyer, M.; Pedersoli, Celeste; Pedersoli, Constanza; Sánchez, O.; Torres, A. ; Zoppi, J.M. (2009). *Locos por la luz: diálogos entre el teatro y las ciencias*. XI Reunión de la RedPOP. Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe – UNESCO “Identidad y Construcción de ciudadanía” Montevideo, Uruguay Del 25 al 29 de mayo de 2009.

Gastaldello, D., Cánova, A. y Pacífico, A. 2016. *Programa de ingreso UNL/ Curso de Articulación General: Ciencia, Arte y Conocimiento*. Universidad Nacional del Litoral, Dirección de Articulación de Niveles e Ingreso. Disponible en: <http://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/cac/31oa/>

Campos, L. (2013) *Science in contemporary British theatre: a conceptual approach. Interdisciplinary*. Science Reviews, Maney Publishing, New Directions in Theatre and Science, 4 (38), ff10.1179/0308018813Z.00000000060ff. ffhal-01292795ff.

Presas i Puig, Albert. (2003). *El científico en su papel: ciencia y teatro*. Quark, [en línea], Núm. 28, p. 91-96, disponible en: <https://www.raco.cat/index.php/Quark/article/view/54997> [Consulta: 24-05-2021].