

EXPERIENCIA TEATRAL Y CORPORIZACIÓN: LAS FORMAS DINÁMICAS DE LA VITALIDAD EN LA ESCENA

TESIS DOCTORAL HISTORIA Y TEORÍA DE LAS ARTES (FFYL-UBA)

ALICIA NUDLER

DIRECTORA: DRA. SILVIA ESPAÑOL

DIRECTOR: DR. MAURICIO TOSSI

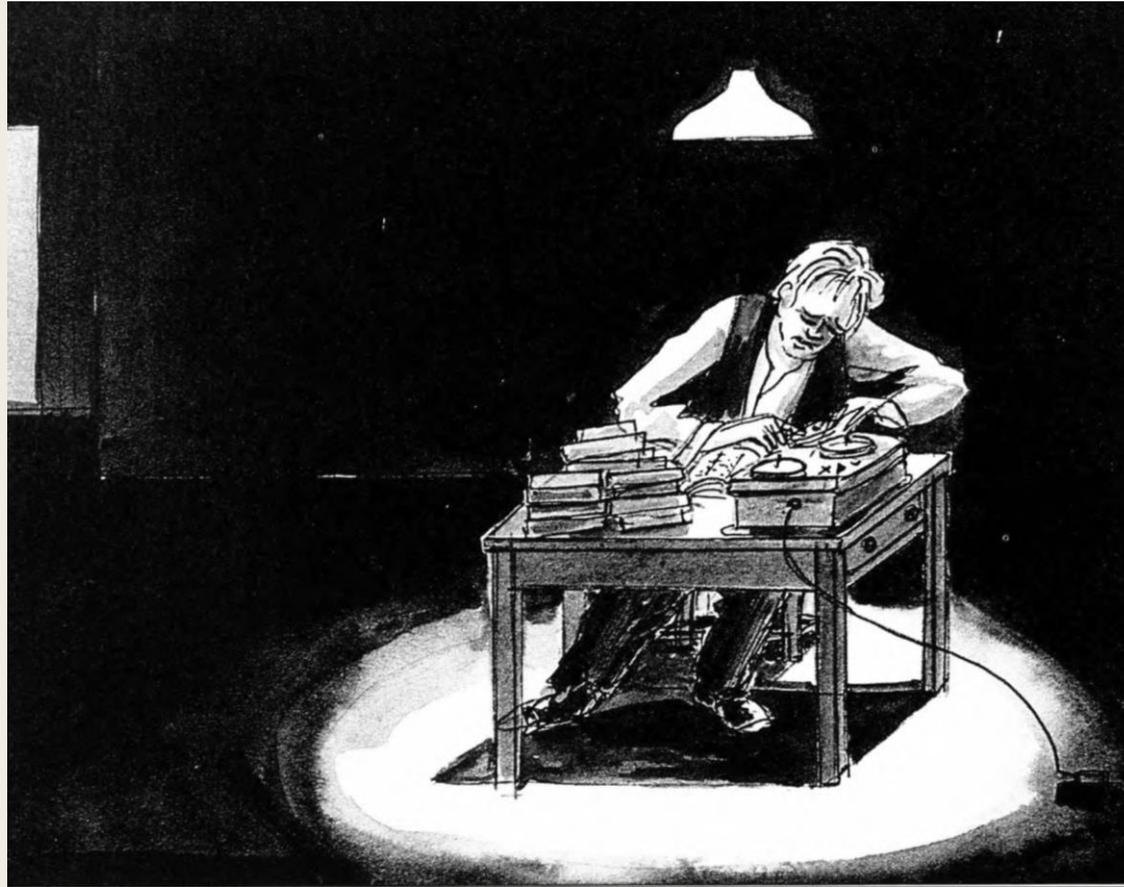

Objetivos:

- Estudiar la experiencia de espectación teatral desde la perspectiva de *embodiment*, y más específicamente a partir del enfoque estético del desarrollo
- Avanzar en la comprensión de la espectación teatral como fenómeno perceptual, intersubjetivo y corporizado
- Elaborar estrategias metodológicas para la indagación de los aspectos dinámicos y sensibles del hecho teatral
- Aportar a la comprensión del papel de la multimodalidad sensorial en la experiencia teatral
- Indagar en el rol de las formas de la vitalidad en el teatro, contribuyendo a determinar el valor del concepto para la teoría teatral
- Diseñar y poner a prueba un modo de análisis y micro-análisis que permita comparar diferentes montajes de una misma obra teatral.

Caso de estudio:

**Krapp´s Last Tape
(La última cinta de Krapp)
Samuel Beckett (1958)**

Krapp´s Last Tape
Diseño de Jocelyn Herbert
Royal Court Theatre, 1958

Patrick Magee, 1958 Royal Court Theatre y 1972 BBC

Héctor Bidonde, 2016, Buenos Aires

Robert Wilson, 2009-2019,
diversas ciudades del mundo

Formas dinámicas de la vitalidad (Stern, 2010):

Péntada dinámica: movimiento, fuerza, tiempo, espacio y direccionalidad

Producto de la integración subjetiva de muchos eventos internos y externos

El movimiento experimentado por la mente humana nunca ocurre solo. Porta consigo otros eventos. Un movimiento se despliega en un cierto tiempo, aunque sea muy breve. Hay un contorno temporal en tanto comienza, fluye, y termina. El movimiento también trae con él la percepción o la atribución de fuerza(s) “por detrás” o “dentro” del movimiento. Además, el movimiento tiene que suceder en un espacio, de modo que un sentido de un espacio es definido por el movimiento. Finalmente, un movimiento tiene direccionalidad, parece estar yendo hacia algún lugar. Un sentido de intencionalidad se añade. En algún sentido, fuerza, tiempo, espacio y direccionalidad podrían llamarse las cuatro hijas del movimiento.

Stern lleva la visión del movimiento en la danza al centro de la vida psicológica: porque las formas de la vitalidad permean todos nuestros movimientos, acciones y comportamientos y porque el corazón del mundo interpersonal radica en la expresión y conciencia de las formas de la vitalidad (Español, Martínez y Rodríguez, 2022, p. 7).

Vitality effects:

Escenificación deliberada de formas de la vitalidad en el teatro, cuya intención es producir sentimientos y sensaciones en el espectador, dotando a la narrativa de carga emocional (Hanna Wojciehowski, 2014).

Procedimientos perceptuales:

1. Evento fuerte y repentino

2 Confluencia enfatizada de FDVs en más de una modalidad

3 Evento que suma significado o efecto

4 Modulación acentuada de FDV en una modalidad

5 Procedimiento que anticipa narrativa

6 Tramo estilizado de acción dirigida a meta

7 Andamiaje FDV/significado

8 Cambio súbito de FVD estilizada a cotidiana

9 Repetición (o repetición con variaciones) de efectos puntuales

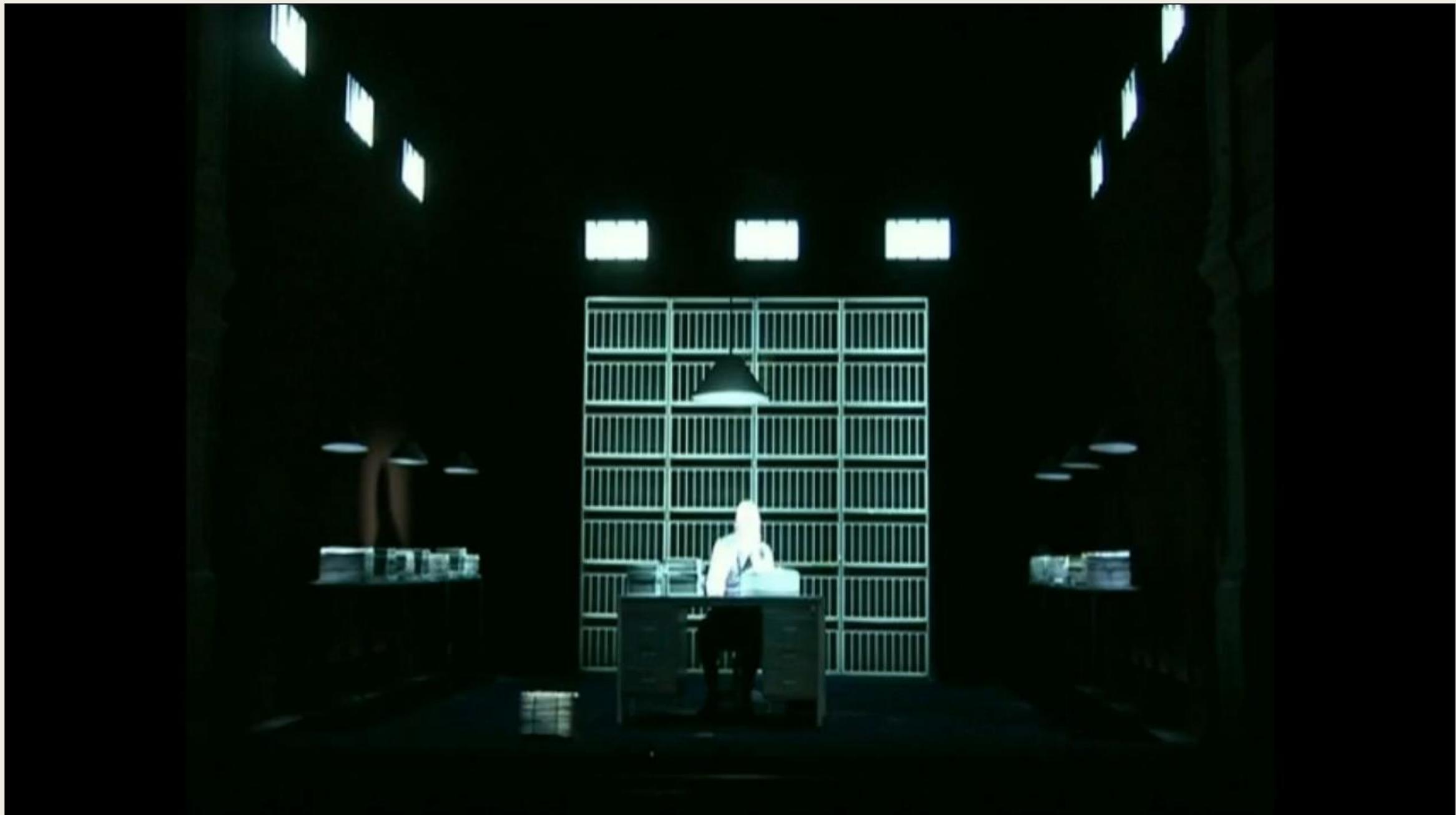
10 FDVs que revelan estados internos

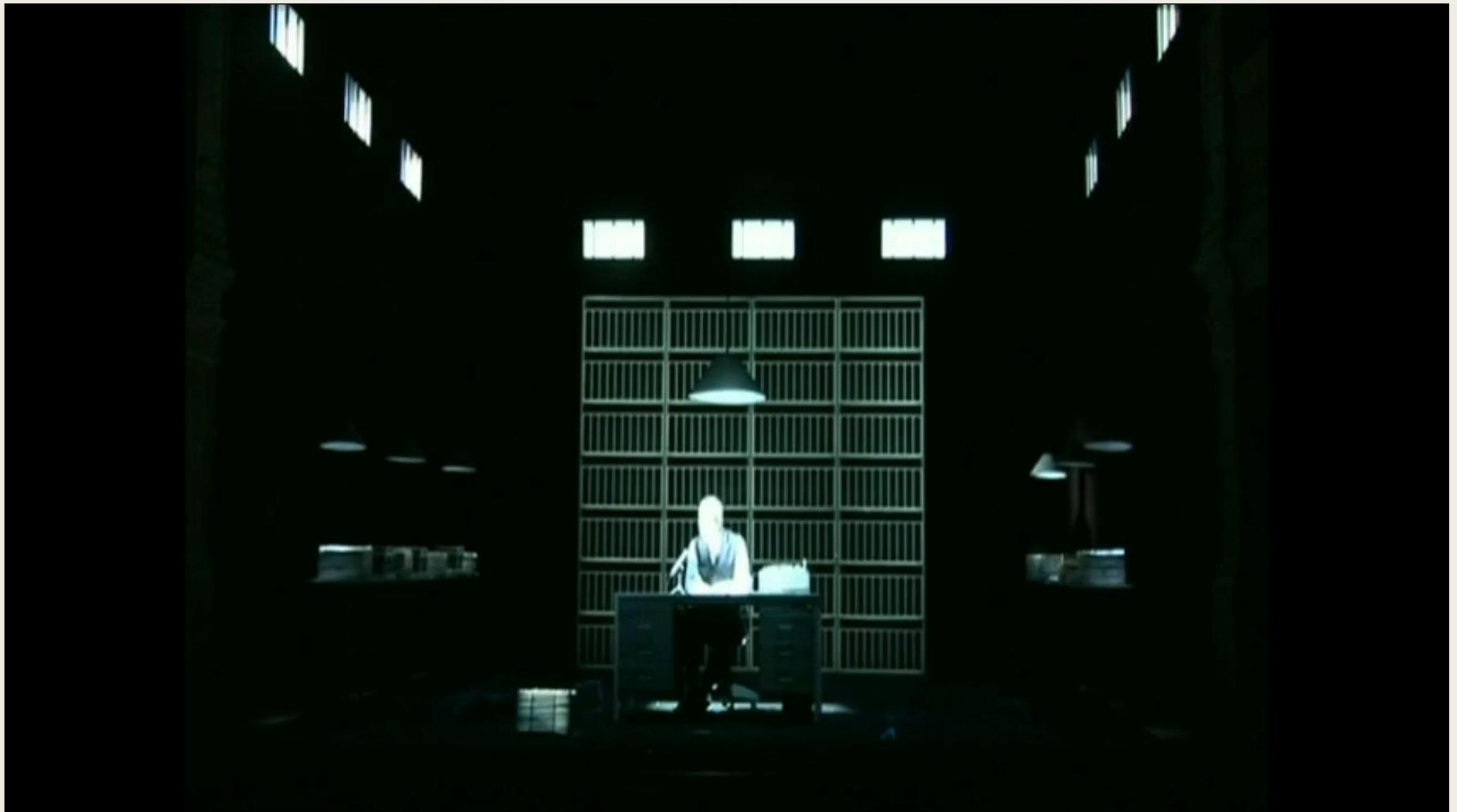
Evento fuerte y repentino

Evento perceptual intenso e inesperado. Puede ser visual, auditivo, o ambos.

Generan estado de alerta y activación o *arousal*. Por ende, cambian la sensación corporal para lo que sigue. Este tipo de eventos sólo pueden suceder algunas veces a lo largo de una obra.

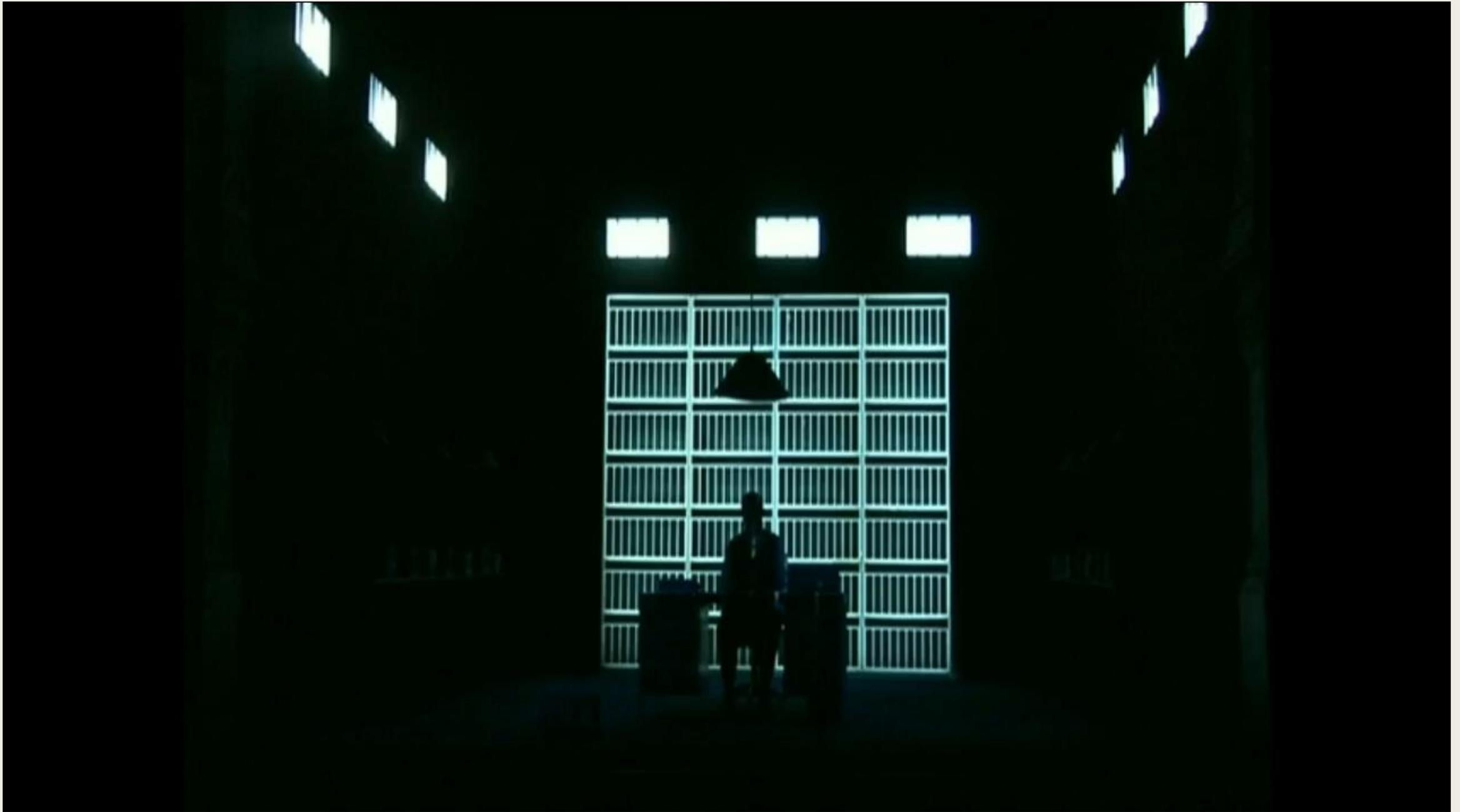

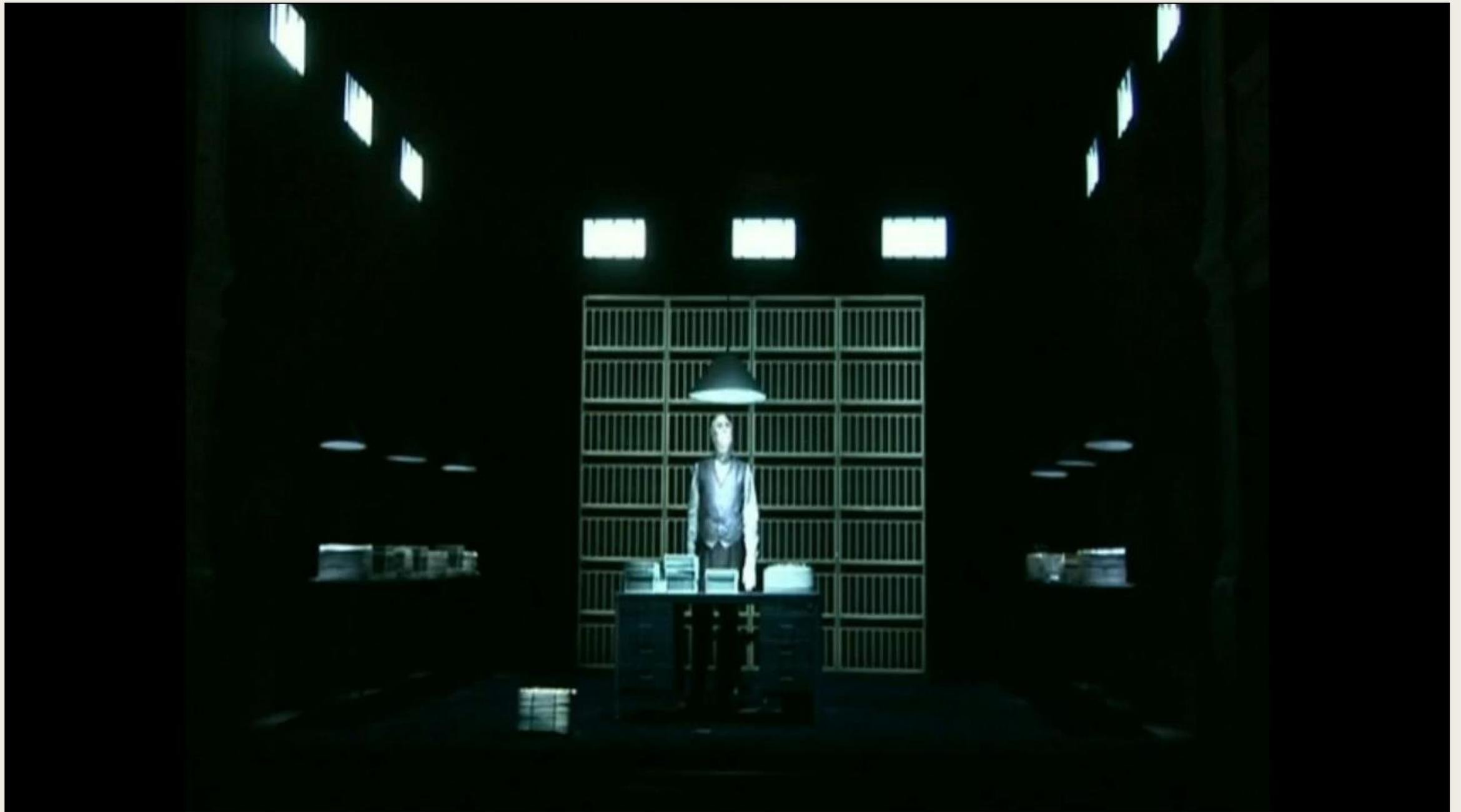

Confluencia enfatizada de FDVs en más de una modalidad

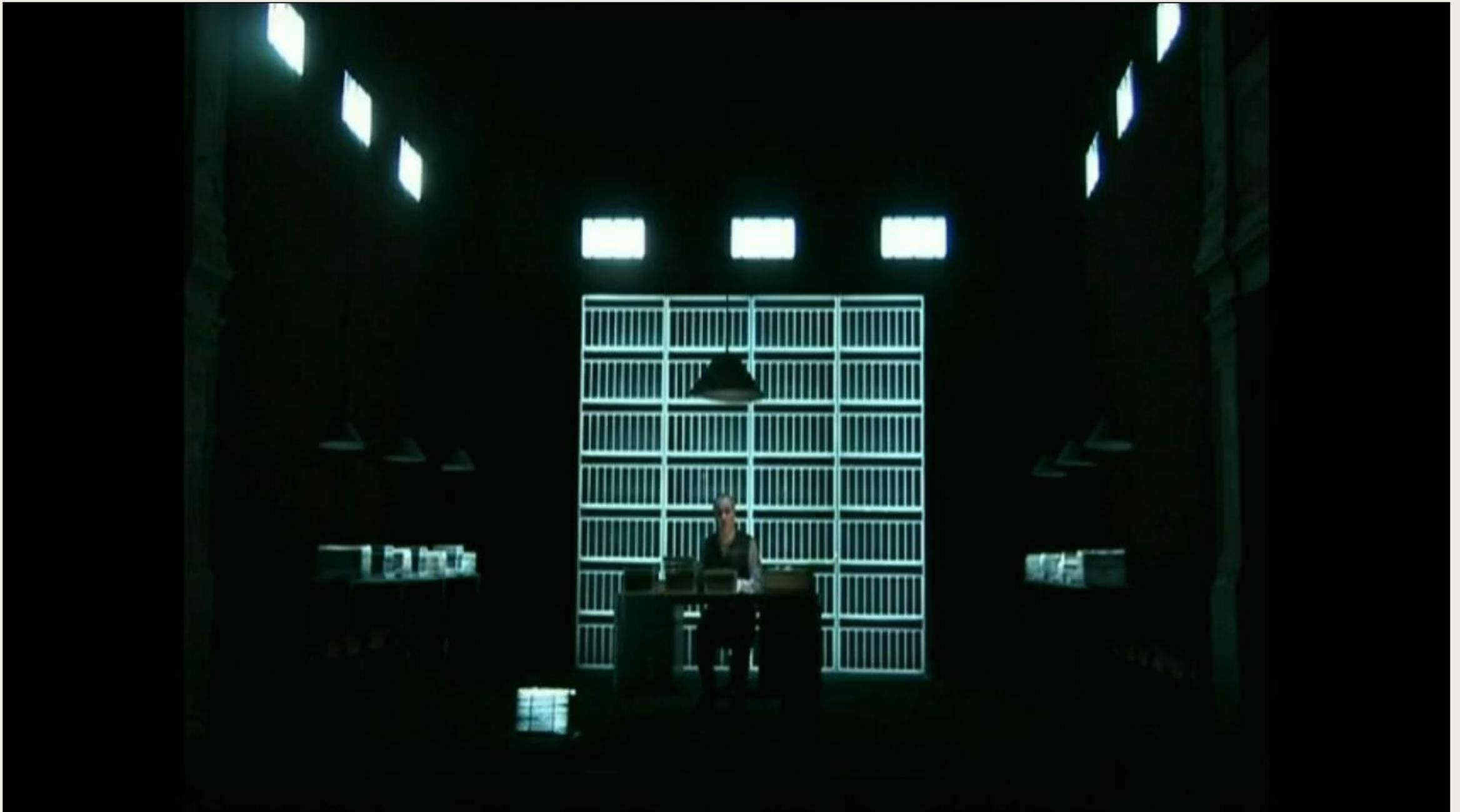
Momentos en que se despliega de manera enfatizada una misma forma de la vitalidad en más de una modalidad sensorial, con un fin puramente estético.

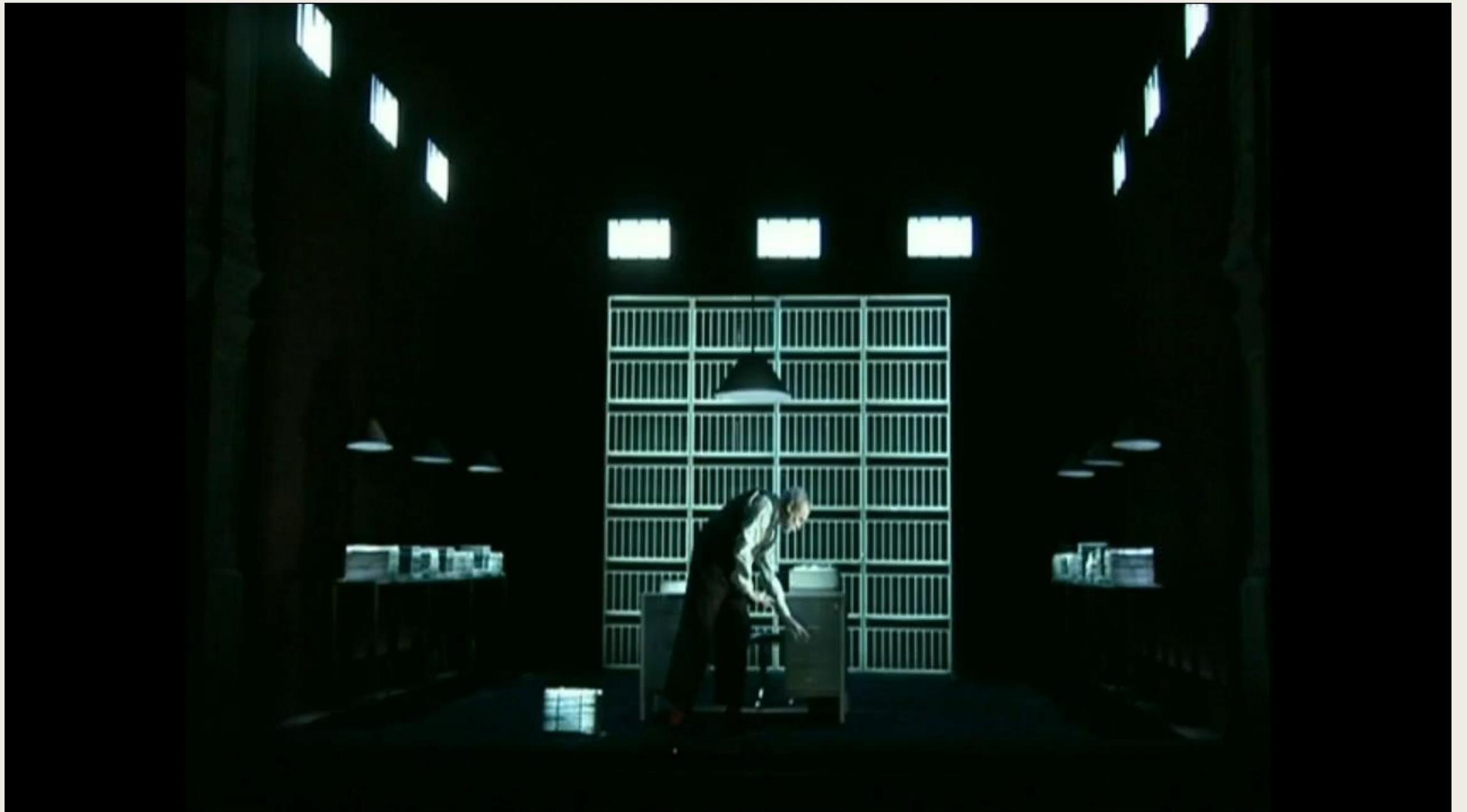
Tramo estilizado de acción dirigida a meta

Momentos en los que una parte de una acción cotidiana con meta se efectúa de modo estilizado o cobra una forma de la vitalidad no habitual, con un fin estético.

Evento que suma significado o efecto

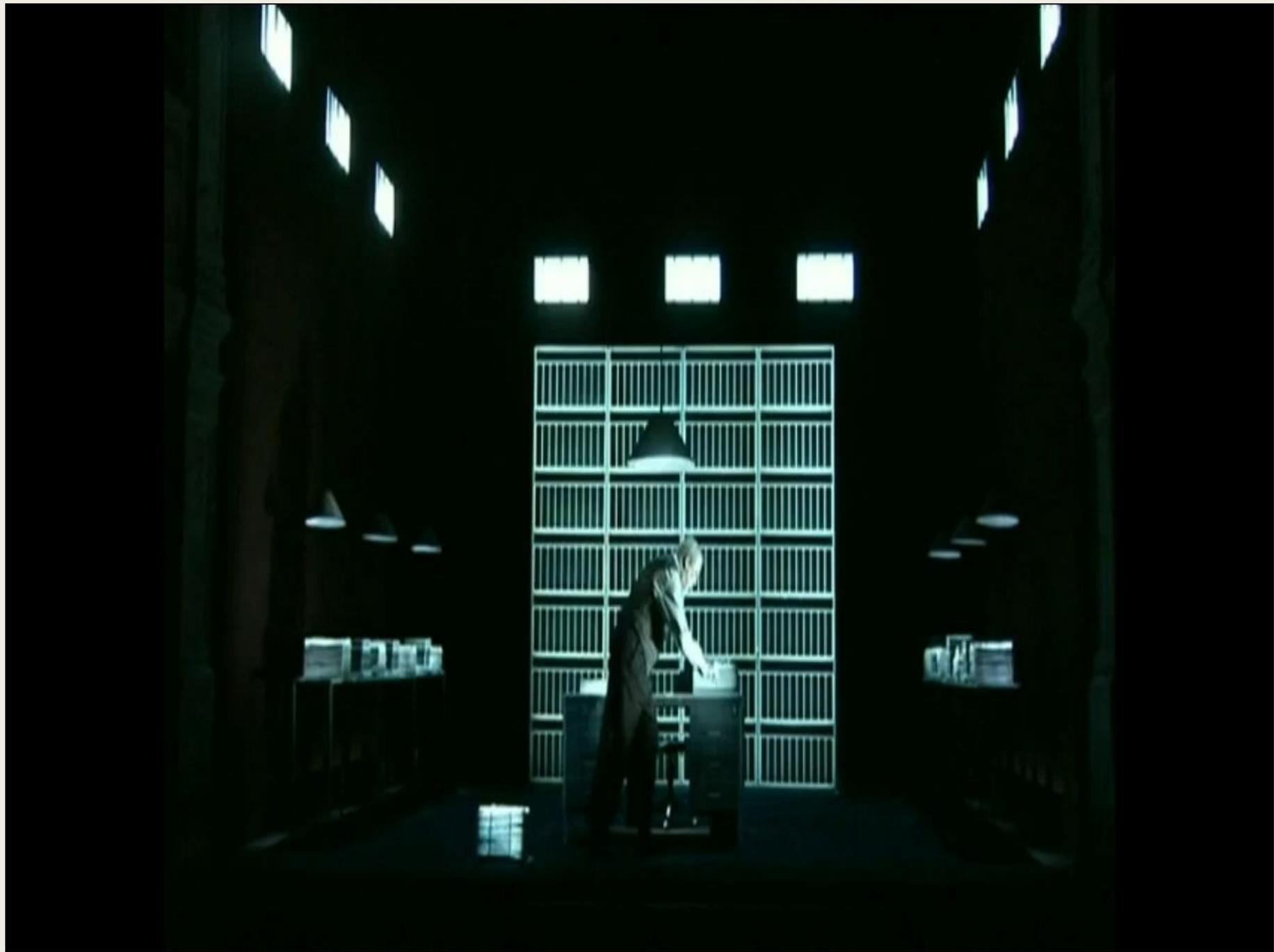
Eventos perceptuales que sugieren algún significado más o menos puntual, que no está en el texto ni se desprende de la historia que se va desplegando. Son eventos que parecen significar algo, aunque a veces no sabemos bien qué. Presentan alguna similitud con el concepto de “intencionalidad flotante” de Ian Cross (2010).

Procedimiento que anticipa narrativa

Eventos perceptuales que sugieren sutilmente un elemento de la trama que va a aparecer más adelante en el curso de la obra.

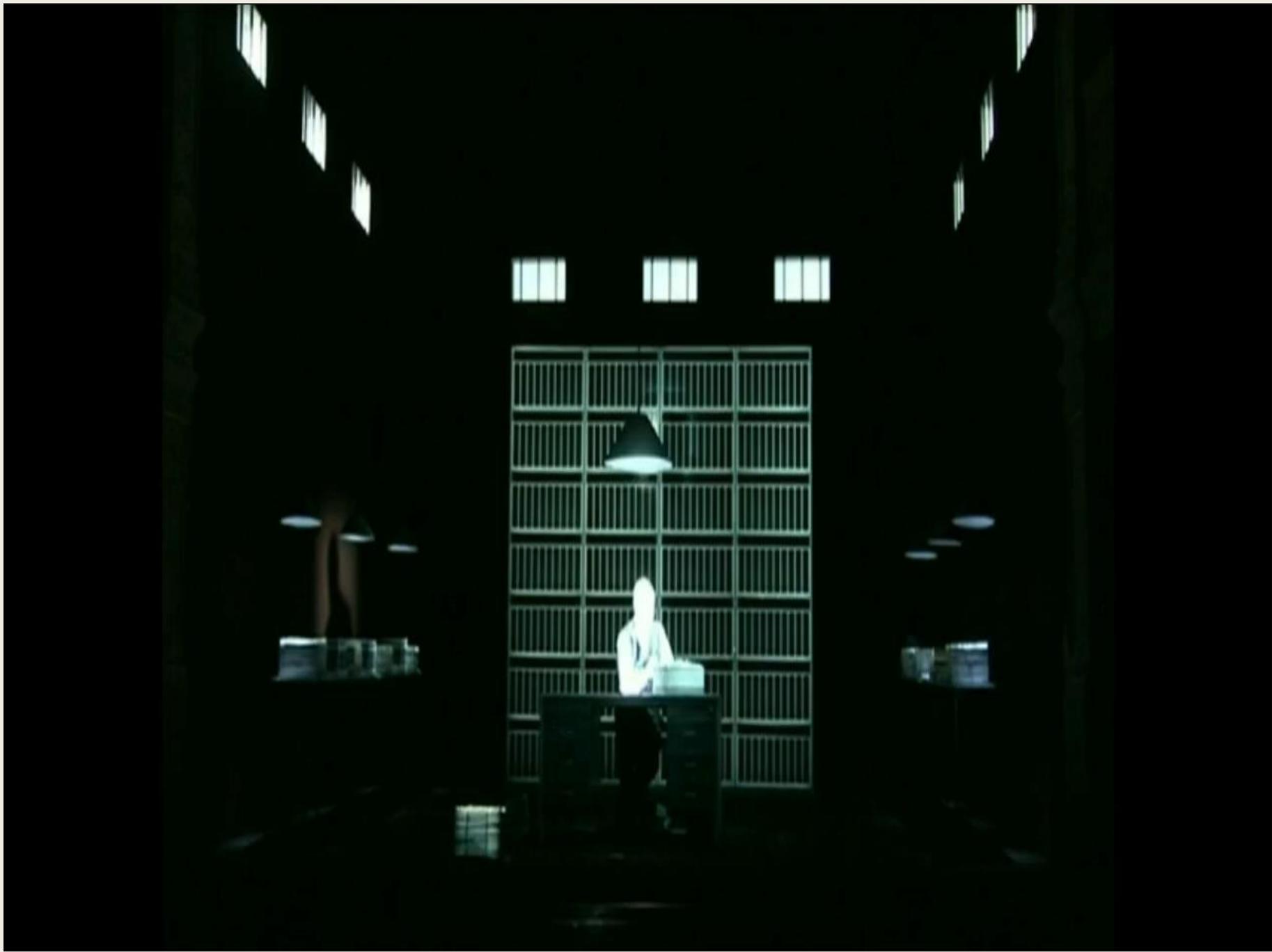

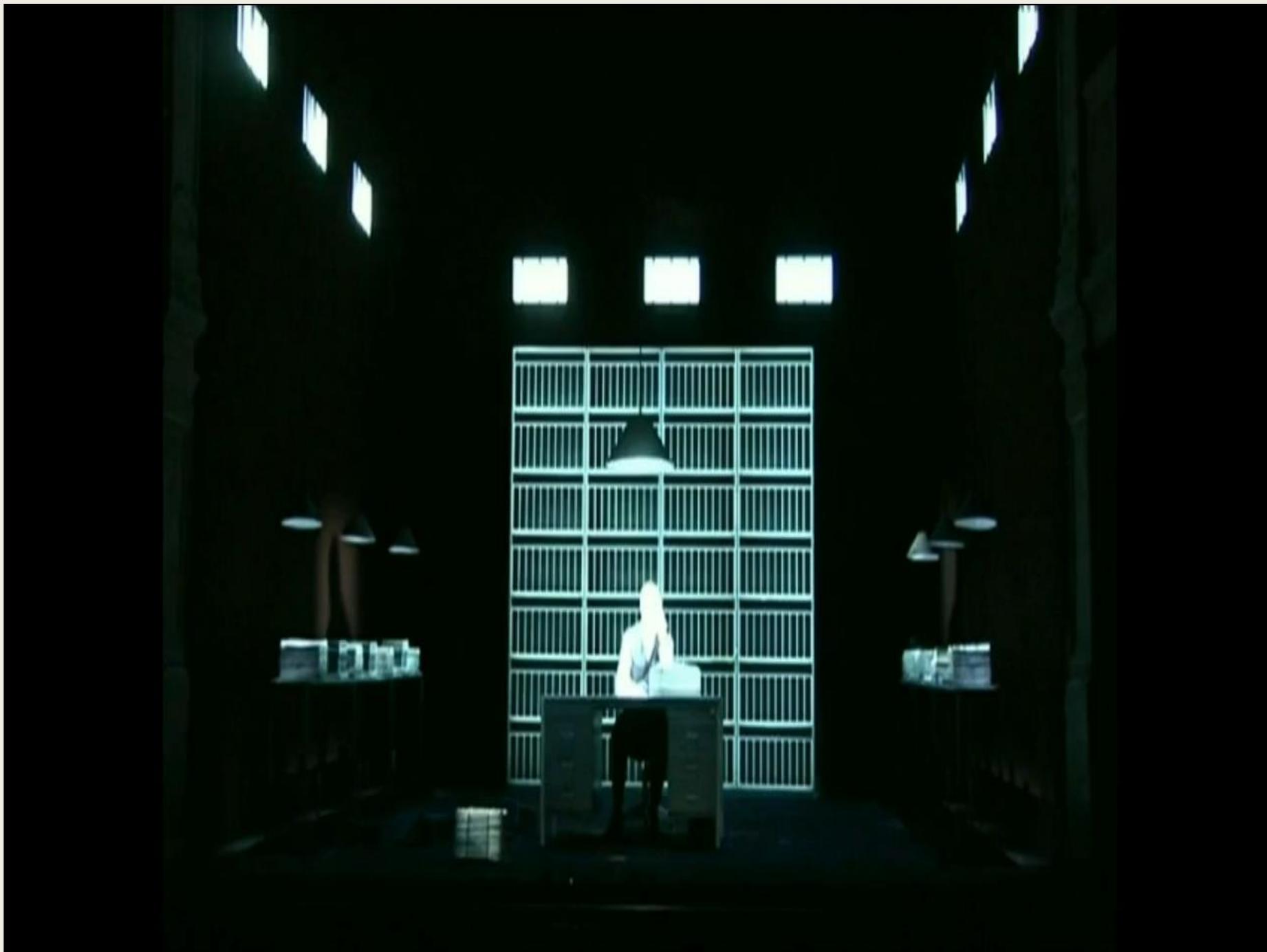
Andamiaje FDV/significado

La forma de vitalidad desplegada en alguna modalidad sensorial refuerza, sostiene, el significado del momento.

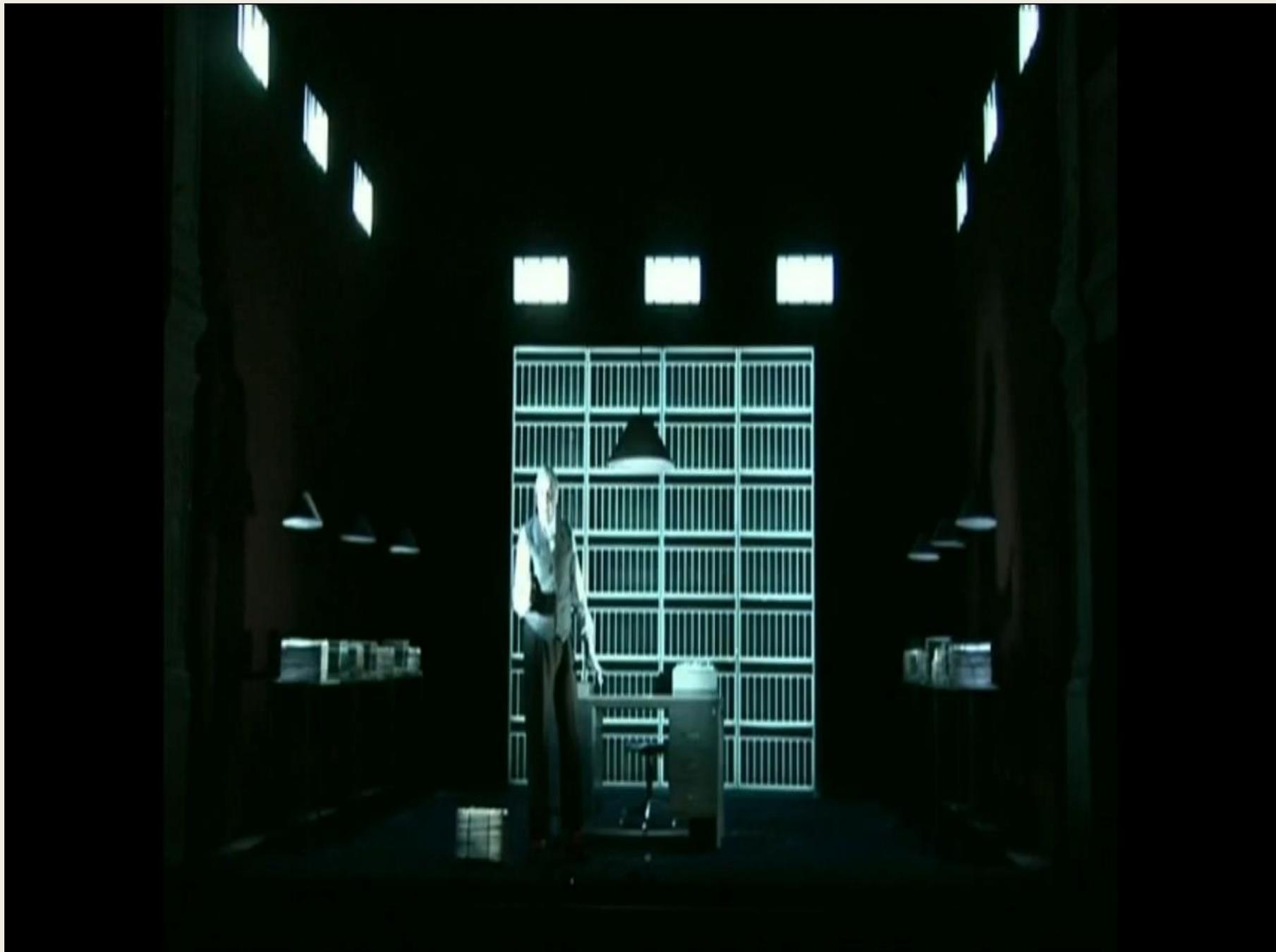

Modulación acentuada de FDV en una modalidad

Momentos en los que la forma de la vitalidad de una modalidad específica (movimiento, sonido, voz o luz) es modulada en el devenir temporal de un modo particular, no cotidiano, para un efecto estético.

Cambio súbito de FVD estilizada a cotidiana

Vemos un modo claramente no cotidiano de realizar una acción o movimiento, y súbitamente un cambio a una modalidad cotidiana, realista. Por lo general resulta cómico.

FDVs que revelan estados internos

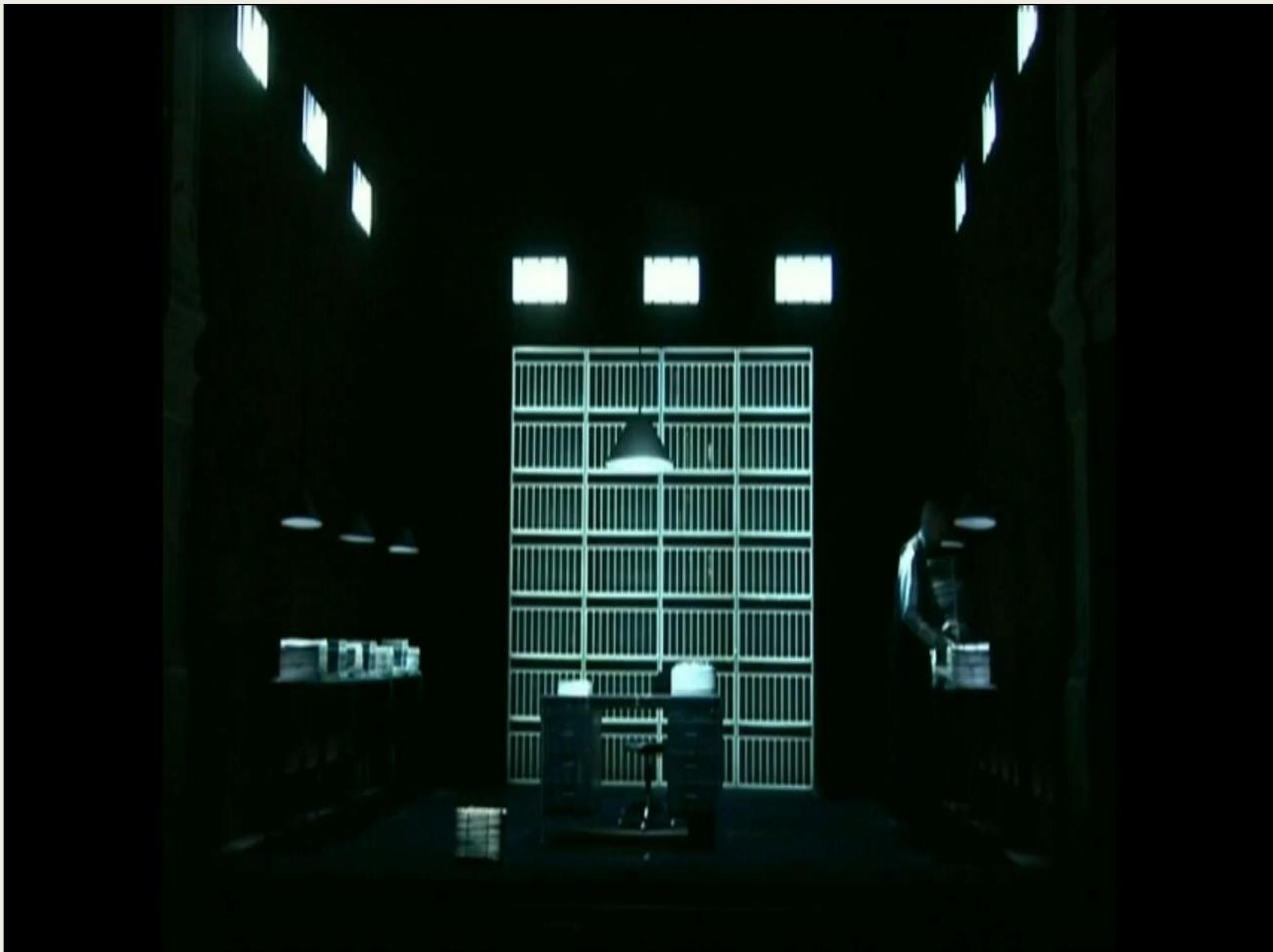
Este es una de los aspectos más salientes de las FDVs en la vida cotidiana: expresan estados internos: intenciones, deseos, emociones.

Repetición (o repetición con variaciones) de efectos puntuales

Repetición de secuencias, de gestos, o de procedimientos. A menudo, variando algún aspecto.

El momento presente (Stern, 2004):

El momento presente despliega un drama emocional vivido que traza un perfil temporal como una frase musical. Esto le devuelve la dimensión de tiempo a la experiencia. Las experiencias del presente pueden ser polifónicas o politemporales, como frases musicales. La frase musical es sentida como sucediendo en un momento que no es instantáneo, pero tampoco segmentado como las notas escritas: es un todo fluido y analógico que sucede durante un ahora. La mente le imprime una forma a la frase a medida que se despliega, sus posibles finales son intuitos antes de que se complete.

¡GRACIAS!

