

Taller de escritura dramática coordinado por PATRICIA SUAREZ

“LA PASION HUMANA y todo lo íntimo que haya por contar”

Todo ser humano sabe lo que es el amor aunque nunca se lo haya preguntado a conciencia. Todas las artes y todas las ciencias intentan responder a nuestra necesidad de amor. Biológicamente estamos destinados a emparejarnos para que subsista la especie. Confundimos desde el vamos sexo como amor y a la atracción física solemos llamarle PASION. El romanticismo conspira para que creamos que la PASION implica un destino que nos trasciende, que nos dá el sentido de la existencia. Constreñidos en la institución del matrimonio, la necesidad de vivir pasiones es el combustible del adulterio y el adulterio de la literatura. Pero, ¿qué es la pasión? ¿Es algo saludable? ¿El amor implica sufrimiento? ¿Solamente disfrutamos las novelas de amor y padecimiento? Goethe, Flaubert y Tolstoi y el sufrimiento por amor. Los triángulos amorosos, la traición y los celos. Todo el que ama cela, pero no todo el que cela, ama. La pasión de los celos. El amor de Yago por Otelio. El amor más fuerte que la muerte. Cumbres borrascosas y la lucha contra el imposible. La novela romántica, el folletín. El cóctel de historia y amores contrariados en la novela de amor actual. Lectura sugerida: “Fragmentos de un discurso amoroso” de Roland Barthes. “La historia del amor” de Diane Ackerman.

LA PRÁCTICA A, PRIMER DÍA

Objetivo, soltar la lengua, soltar las alas. Todas las historias nacen de la literatura oral. El ejemplo de los cuentos de hadas. Aprender a contar historias. Funcionalidad del chisme como estructurador de un relato (el chisme es un relato con final moral). Aristóteles: No contar la historia cómo fue, sino como hubiera podido ser. La ruptura de la historia oficial. Hacerse preguntas: una buena historia contiene muchas preguntas y cero respuestas. La cacería de una buena historia. Apuntar en una libreta imágenes, frases, recuerdos, sueños, anécdotas. El apunte como el inicio del acopio de material. La creación de un ARGUMENTO. Chequear un argumento relatándolo en voz alta (para uno y para los demás) asegura el 80% de la funcionalidad del mismo.

B, SEGUNDO DÍA

Desglose del argumento en cuatro partes: la ESTRUCTURA DINÁMICA. La vieja premisa del enlace-nudo-desenlace que aprendimos en la escuela. Para contar bien una historia hay que conocer las reglas. Conociendo las reglas, podemos transgredirlas. Funcionalidad de cada una de las cuatro partes de la estructura dinámica: LA ESCALETA o INDICE DE LOS CAPITULOS/ESCENAS/SECUENCIAS. Análisis de cada uno de los ítems.

Acopio de material: de dónde sale el material para contar mi historia. Hacer una investigación, qué buscar, qué deshechar. Mantenerse en materia: durante el período de acopio de material y de escritura, rodearse de ficciones que pueden nutrir la propia.

Qué es acción dramática? Definición y concepto. Ejemplos.

Aristóteles: Contar una historia con la menor cantidad de personajes posibles. Líneas argumentales. Cuántas puede haber en una historia determinada. El manejo de la información que se da al espectador.

La construcción de un personaje. El nombre, la voz, la actitud, la psiquis. Historia previa del personaje, escenas de búsqueda. La didascalia como narrativa, como apunte. Funcionalidad del personaje dentro de la historia propuesta.

Lenguaje. El habla humana. Decir y hablar. El malentendido. Las dificultades en el habla: la tartamudez, la mudez, el asma, la afasia, etc. Las dificultades en el pensamiento: los síntomas y padecimientos de índole psicológica y neurológica. La filosofía y la antropología como herramientas para evitar hacernos caer en el prejuicio y en la moralidad. Un buen autor no debe autorizarse a juzgar a sus personajes.

La escena. Los escenarios posibles. Un solo escenario elocuente. Los escenarios de la imaginación o los que económicamente sugiere el mercado?

Advertencias y pequeños consejos para iniciar la escritura.

C, TERCER DIA

TALLER. Repaso de los conceptos de las clases anteriores. Comentarios de los productos culturales consumidos y de la experiencia de escritura. Análisis de las dificultades de la escritura: la angustia, la frustración, la página en blanco, la censura. Análisis de la catarsis (debe hacerla el espectador/ no es el escritor durante la escritura). Lectura de lo escrito y discusión.

La corrección. Qué debe corregirse y por qué. Relatar un argumento en lugar de leer todo lo escrito a los terceros. Modos de corrección, quiénes deben ser los primeros lectores. El problema con los maestros.

D; CUARTO DÍA

Exposición de los trabajos terminado. El pulido final, el trabajo que debe hacer la levadura del tiempo en los materiales. Desprenderse del material, tomar distancia de él, para evaluarlo mejor, significa comenzar a trabajar en un segundo material. La obsesión por la perfección es idéntica a la obsesión por la originalidad: aborta la obra. Soltar, aprender el arte de perder.

El Pitching. De qué se trata mi obra? De que habla mi obra? El mito.

Teatro leído, teatro de ensayo. Actores que lean mi obra para hacer la prueba de su funcionalidad.

El piloto, ensayar un piloto, grabar un piloto con el mismo objetivo.

El mercado. Qué hacer con el texto? Editoriales, teatros, productoras. Requisitos de ellos. Cultivo de la paciencia, la generosidad, la tenacidad en el trabajo.

E; REQUISITOS

- Lecturas. Anna Karenina, de Tolstoi. El joven Werther, Goethe. Madame Bovary, Flaubert. El eterno marido, Dostoievsky. La sonata a Kreutzer, Tolstoi. La danza macabra y Acreedores, de Strindberg.
- Lecturas sugeridas: Obra poética, de Aristóteles.
- Traer un compromiso de escritura de un texto.

Para seleccionar los alumnos tendrias en cuenta datos personas, brevisimo CV, y carta de intención contando el proyecto de escritura dramática que les gustaría encarar. Teatro, guión de TV. serie, cine, etc. Se aclara que se va a escribir texto drámatico (màs tirando al teatro que al cine en este caso, pero no narrativa) 20, 25 alumnos máximo.

"Traficantes de ficción dramática. Taller de escritura dramática coordinado por PATRICIA SUAREZ".

Segundo tema: Traficantes de amor y todo lo demás.

El Contrato social, la ley y lo que está fuera de la ley. Los Diez Mandamientos, el Código Hammurabi, la Constitución de Atenas, J. J. Rousseau. Inicios del cuento policial, el detective como ejercitador de una práctica de concentración mental. Cuentos de Poe y de Conan Doyle. Los inicios del género negro con Dashiell Hammet y Raymond Chandler. La ley seca, las películas de mafiosos (Scarface, El enemigo público número uno); la revisión del asesino (M, de Fritz Lang), las drogas, el espionaje.

A, EL TRAFICANTE

El viajero que transporta/que cruza el material ilegal. El químico que fabrica el material. El guardián del material y su organización (la mafia, la policía, la banda). El vendedor del material y sus "estudios de marketing". La violencia como herramienta de trabajo de los traficantes y tratantes. Las condiciones sociales específicas que favorecen y alientan a la trata como negocio. El tratante de personas: estrategias para traer inmigrantes (históricas y actuales; la esclavitud, en la Antigüedad y en la Edad Contemporánea). El tratante de blancas: el amor como estrategia de seducción.

LA PRÁCTICA

A, PRIMER DÍA

Objetivo, soltar la lengua, soltar las alas. Todas las historias nacen de la literatura oral. El ejemplo de los cuentos de hadas. Aprender a contar historias. Funcionalidad del chisme como estructurador de un relato (el chisme es un relato con final moral). Aristóteles: No contar la historia cómo fue, sino como hubiera podido ser. La ruptura de la historia oficial. Hacerse preguntas: una buena historia contiene muchas preguntas y cero respuestas. La cacería de una buena historia. Apuntar en una libreta imágenes, frases, recuerdos, sueños, anécdotas. El apunte como el inicio del acopio de material. La creación de un ARGUMENTO. Chequear un argumento relatándolo en voz alta (para uno y para los demás) asegura el 80% de la funcionalidad del mismo.

B, SEGUNDO DÍA

Desglose del argumento en cuatro partes: la ESTRUCTURA DINÁMICA. La vieja premisa del enlace-nudo-desenlace que aprendimos en la escuela. Para contar bien una

historia hay que conocer las reglas. Conociendo las reglas, podemos transgredirlas. Funcionalidad de cada una de las cuatro partes de la estructura dinámica: LA ESCALETA o INDICE DE LOS CAPITULOS/ESCENAS/SECUENCIAS. Análisis de cada uno de los ítems.

Acopio de material: de dónde sale el material para contar mi historia. Hacer una investigación, qué buscar, qué deshechar. Mantenerse en materia: durante el período de acopio de material y de escritura, rodearse de ficciones que pueden nutrir la propia.

Qué es acción dramática? Definición y concepto. Ejemplos.

Aristóteles: Contar una historia con la menor cantidad de personajes posibles. Líneas argumentales. Cuántas puede haber en una historia determinada. El manejo de la información que se da al espectador.

La construcción de un personaje. El nombre, la voz, la actitud, la psiquis. Historia previa del personaje, escenas de búsqueda. La didascalia como narrativa, como apunte. Funcionalidad del personaje dentro de la historia propuesta.

Lenguaje. El habla humana. Decir y hablar. El malentendido. Las dificultades en el habla: la tartamudez, la mudez, el asma, la afasia, etc. Las dificultades en el pensamiento: los síntomas y padecimientos de índole psicológica y neurológica. La filosofía y la antropología como herramientas para evitar hacernos caer en el prejuicio y en la moralidad. Un buen autor no debe autorizarse a juzgar a sus personajes.

La escena. Los escenarios posibles. Un solo escenario elocuente. Los escenarios de la imaginación o los que económicamente sugiere el mercado?

Advertencias y pequeños consejos para iniciar la escritura.

C, TERCER DIA

TALLER. Repaso de los conceptos de las clases anteriores. Comentarios de los productos culturales consumidos y de la experiencia de escritura. Análisis de las dificultades de la escritura: la angustia, la frustración, la página en blanco, la censura. Análisis de la catarsis (debe hacerla el espectador/ no es el escritor durante la escritura). Lectura de lo escrito y discusión.

La corrección. Qué debe corregirse y por qué. Relatar un argumento en lugar de leer todo lo escrito a los terceros. Modos de corrección, quiénes deben ser los primeros lectores. El problema con los maestros.

D; CUARTO DÍA

Exposición de los trabajos terminado. El pulido final, el trabajo que debe hacer la levadura del tiempo en los materiales. Desprenderse del material, tomar distancia de él, para evaluarlo mejor, significa comenzar a trabajar en un segundo material. La obsesión por la perfección es idéntica a la obsesión por la originalidad: aborta la obra. Soltar, aprender el arte de perder.

El Pitching. De qué se trata mi obra? De que habla mi obra? El mito.

Teatro leído, teatro de ensayo. Actores que lean mi obra para hacer la prueba de su funcionalidad.

El piloto, ensayar un piloto, grabar un piloto con el mismo objetivo.

El mercado. Qué hacer con el texto? Editoriales, teatros, productoras. Requisitos de ellos. Cultivo de la paciencia, la generosidad, la tenacidad en el trabajo.

E; REQUISITOS

- Lecturas de cuentos y novelas de la serie negra y sobre la Mafia.
- Lecturas sugeridas: Obra poética, de Aristóteles. Suspense, de Patricia Highsmith. El cine según Hitchcock, de Truffaut. Todo lo que sé sobre el policial, PD James
- Haber visto series o películas policiales.
- Traer un compromiso de escritura de un texto.