

Universidad
Nacional
de Córdoba

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2023

Departamento Académico: Teatro

Carrera: Licenciatura en Teatro, Profesorado de Teatro

Asignatura: Poéticas del teatro moderno y contemporáneo

Categoría: Teórico-práctico puntual.

Equipo Docente:

Prof. Titular: Lic. Jazmín Sequeira

Prof. Adjunta: Dra. Daniela Martín

Prof. Adscriptas: Lic. Araceli Gelleni; Lic. Guillermina Claverié; Lic. Oriana Florez Pinedo.

Distribución Horaria

Turno único: Martes de 16:30 a 19:30

Horario de consulta semanal: Martes de 19:30 a 20:30

Aula: Primer piso del salón AZUL.

Contacto: jazmin.sequeira@unc.edu.ar

PROGRAMA

*Politizar el pensamiento significa entonces
reapropiarnos del mundo. Dicho de otra manera:
aprender a ver el mundo que hay entre nosotrxs.
¿Qué pedagogía puede ser hoy más urgente que ésta?*
Marina Garcés

*Nadie vive en todas partes, todo el mundo vive en algún lugar.
Nada está conectado a todo, todo está conectado a algo.*
Danna Haraway

Fundamentación y enfoque de la propuesta

La aventura de pensar y hacer teatro, como cualquier travesía del conocimiento, constituye una complejidad en movimiento. Requiere indagar en la dinámica interrelacionada de múltiples dimensiones –éticas, estéticas, epistemológicas, políticas, culturales, institucionales, personales- y en las condiciones de la particular situación corpo-territorial de lxs sujetxs que intervienen. En diálogo con la propuesta de los *conocimientos situados* de Donna Haraway (1995), podemos pensar a las poéticas escénicas como modos de concebir la creación/producción teatral desde un punto de vista y una situación específicos. Por lo tanto, desde nuestro enfoque, las apuestas poéticas son consideradas producciones de saberes parciales (no totalizantes ni totalizables) ligadas a un territorio, un tiempo y a múltiples condicionamientos que entran en juego en la

Universidad
Nacional
de Córdoba

producción de intersubjetividad – condiciones de sexo, género, clase, lugar de origen, etc. Reflexionaremos sobre las artes escénicas en clave situada, tanto para historizar las problemáticas poéticas de la producción teatral como también para deconstruir nuestra lectura y percepción contemporánea, asumiendo nuestro propio punto de vista como estudiantes, docentes, artistas, investigadorxs. Esto significa poner en cuestión -como nos enseña Foucault (1992)- la estrecha relación que tienen los procesos de subjetivación con el poder. En ese sentido, la epistemología feminista decolonial nos brinda herramientas para deconstruir la histórica matriz colonial y patriarcal del saber-poder, desentrañando el impacto de sus lógicas, principios, fundamentos y modos de ser en las poéticas escénicas de creación. Y también nos invita a identificar el lugar que cada unx ocupa en dicha matriz para intentar *desengancharse* (Mignolo, 2010) de ella y descubrir qué otras opciones aparecen –por fuera de lo que constituye su razón epistemológica: el binarismo, universalismo, logocentrismo, androcentrismo, eurocentrismo, la clasificación y la violencia por invisibilización y/o minorización.

Desde nuestra posición actual y territorial, latinoamericana, argentina y cordobesa, no podemos dejar de reconocer que lxs referentes más estudiados del llamado teatro moderno son varones, blancos y europeos; es decir, han realizado sus producciones desde ese centro del poder colonial/patriarcal –aun en sus devenires contra-hegemónicos. Hacedores como Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, Brecht, Piscator, Artaud, han realizado aportes muy significativos a la reflexión e investigación poética del teatro y son ineludibles en tanto han influido vastamente un nuestros territorios. Reconocer sus influencias pero discutiendo con ellas desde un enfoque feminista y decolonial, puede abrirnos un escenario sensible más amplio y autónomo al momento de reflexionar sobre nuestras propias búsquedas poéticas, de acuerdo a nuestras propias vivencias, pensamientos, haceres y paisajes, como nos dice Silvia Rivera Cusicanqui (2018). Bajo la misma lógica proponemos acercarnos a experiencias de hacedorxs y grupos que, sin estar necesariamente consagrados por el campo académico e intelectual, amplían y multiplican las maneras de concebir, entender y producir poéticas teatrales.

Tomando el legado de las pedagogías críticas y siguiendo las palabras de Marina Garcés en el epígrafe nos proponemos dimensionar la apuesta política del pensamiento al intentar reapropiarnos del mundo que hay entre nosotrxs: repensar nuestros teatros, nuestros intereses, necesidades y devenires creativos en la senda de la emancipación.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Objetivo general

- Indagar en problemáticas poéticas del teatro moderno y contemporáneo a partir del estudio de un corpus plural de concepciones teóricas y escénicas que ayuden a pensar, hacer y sentir las propias búsquedas poéticas.
- Explorar y ejercitar una perspectiva situada, multidimensional y deconstructiva en el estudio de los fundamentos que configuran las poéticas escénicas ajenas y propias.

Objetivos particulares

- Delimitar y discutir la influencia de las matrices de la colonialidad androcéntrica en los modos de percibir, concebir, producir teatro(s), sus lógicas centralizantes y dicotómicas del saber-poder.
- Reflexionar, a través de distintas apuestas poéticas del S.XX y XXI, sobre las herencias modernas del teatro europeo, las puestas en tensión y fugas de sus cánones.
- Pensar las problemáticas del cuerpo y del lenguaje como disputas poético-políticas y reflexionar sobre el alcance de un paradigma post-humanista del teatro.
- Ejercitar la percepción sensible de las poéticas del teatro en su singularidad, buscando deconstruir y nombrar sus lógicas, principios y fundamentos.
- Traducir, discutir, contrabandear herramientas y procedimientos poéticos de algunas propuestas teatrales de referencia en virtud de ensayar y reinventar búsquedas creativas propias.

Contenidos

UNIDAD N°1: Las poéticas escénicas desde una perspectiva epistemológica feminista y decolonial

- a) Concepto de poética: su condición situada, histórica, abierta, relacional e intersubjetiva. Epistemología crítica y punto de vista.
- b) Matrices de poder de la colonialidad-modernidad (occidental) y sus influencias en las formas de hacer, pensar y sentir las poéticas escénicas. Categorías epistémicas androcéntricas y eurocéntricas: universalidad, racionalidad, logocentrismo, binarismo, clasificación y jerarquización.

Universidad
Nacional
de Córdoba

Bibliografía específica:

- GARCÉS, Marina (2011) “La honestidad con lo real”. En *El arte en cuestión*, Sala Parpalló, València. Disponible en:
[https://laescenaencurso.files.wordpress.com/2015/01/la_honestidad_con_lo_real.pdf]
- HARAWAY, Donna (1995) “Conocimientos situados”, en *Ciencia, cybors y mujeres*. Madrid: Cátedra. Páginas 313-346.
- MAFFIA, Diana, “Contra las dicotomías. Feminismo y epistemología crítica”. en *Feminismos populares. Pedagogías y políticas*. Claudia Korol y Gloria Cristina Castro comp. La Fogata Editorial y America Libre. Disponible on line:
https://otrasvoceeneducacion.org/wp-content/uploads/2019/02/Feminismos-populares-Pedagogia-LibrosLibres-www.lafogata.com_.pdf
- MIGNOLO, Walter, “Aiesthesis decolonial”, Revista *Calle 14*, Volumen 4, Número 4, 2010.
- FERNANDEZ-SAVATER, Amador, “Dar a ver, dar a pensar: contra el dominio de lo automático”, en *El Diario.es*, Madrid, España.
- SEQUEIRA, Jazmín (2023), “Propuesta general del programa y enfoque teórico-metodológico”, material didáctico de *Poéticas del teatro moderno y contemporáneo*.

Bibliografía Ampliatoria:

- Colectiva feminista La Revuelta (2016), “Espacios escolares y relaciones de género: visibilizando el sexismo y el androcentrismo cultural”, en *Feminismos populares. Pedagogías y políticas*. Claudia Korol y Gloria Cristina Castro comp. La Fogata Editorial y America Libre. Disponible on line: https://otrasvoceeneducacion.org/wp-content/uploads/2019/02/Feminismos-populares-Pedagogia-LibrosLibres-www.lafogata.com_.pdf
- HARAWAY, Donna (2019), “Simpoiesis. Simbiogénesis y las artes vitales de seguir con el problema”, en *Seguir con el problema*. Buenos Aires: Consonni. Pp. 99-139.
- QUIJANO, Aníbal (1991) “Colonialidad y modernidad / racionalidad” en *Perú Indígena* (Lima), Vol. 13, N° 29.

Audiovisual:

- SEGATO, Rita y MIGNOLO, Walter, “Eurocentrismo, decolonialidad y museos, videoconferencia disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=59T_hON4v4U&t=3305s
- MAFFÍA, Diana, “Género y políticas del conocimiento”, disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=edT2LIQLEPo&t=644s>
- PÉREZ ROYO, Victoria, “How to talk about the body?” de *Bruno Latour*, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=wi_vnJvucH4

UNIDAD N°2: Teatro moderno eurocentrado

Universidad
Nacional
de Córdoba

- a) Crisis del paradigma realista en el cambio de siglo (XIX-XX): racionalidad europea y producción de las dicotomías mente/cuerpo, razón/emoción, sujeto/objeto, hacer/pensar en la poética actoral hegemónica occidental.
- b) Reteatralizar la escena: Los aportes de Gordon Craig, Adolphe Appia, Isadora Duncan. Recuperación de la fiesta prearistotélica.
- c) Lineamientos poético-políticos de Piscator y Brecht. Materialismo marxista contra la ilusión y la catarsis aristotélica. Forma épica.

Bibliografía específica:

- BRECHT, Bertolt (2004), *Escritos sobre teatro*, Madrid, Alba. Pp.11-31 y 131-156
- CRAIG, Gordon, “El actor y la supermarioneta”, en *El arte del teatro*, México, Escenología, pp. 113-148.
- KOSS, Natacha (2008) “El actor en el debate Modernidad-Postmodernidad”, en *Historia del actor*, Buenos Aires, Colihue, pp 333-344.
- PISCATOR, Erwin, (1963), *El teatro político*, Hondarribia, Hiru. Pp. 41-86.
- SÁNCHEZ, José Antonio (1999), *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*, Madrid, Akal.

Bibliografía Ampliatoria:

- BRAUN, Edward (1986), “Antoine y el Teatro Libre”, en *El director y la escena*, Buenos Aires, Galerna. Pp 29-45.
- GALIANO, Mateo (2008) “Principios de composición escénica: Los Meninger”, en *Danzararte Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga*, N° 4, págs. 50-57.
- SÁNCHEZ, José Antonio (2003), *Isadora Duncan. El arte de la danza y otros escritos*, Madrid, Akal.
- ZOLA, Émile, “El naturalismo en el teatro”, en *El naturalismo*, pp. 70-95. Disponible on line: <https://web.seducoahuila.gob.mx/biblioweb/upload/El%20naturalismo.pdf>

UNIDAD 3: Líneas fundadoras de la investigación actoral y sistematización pedagógica en la modernidad

- a) Los pioneros rusos: Stanislavski (método de las acciones físicas, *vivencia* y realismo); V. Meyerhold (biomecánica, convención consciente y simbolismo).
- b) Grotowski: *actor santo*, *vía negativa* y discusión de los binarismos occidentales desde occidente.
- c) Artaud contra la representación: crisis del paradigma de la racionalidad moderna europea.

Universidad
Nacional
de Córdoba

- ARTAUD, Antonin (2001), *El teatro y su doble*, Barcelona, Eldhasa. Pp. 37-53
- BORJA RUIZ, Osante, *El arte del actor en el Siglo XX*, Madrid, Artezblai Editorial. Pp. 59-143; 359-397.
- GROTOWSKI, Jerzy (1970) *Hacia un teatro pobre*, México, Siglo XXI, Pp. 213-222
- HORMIGÓN, Juan Antonio (1998), “El actor del futuro y la biomecánica”, en *Meyerhold: Textos Teóricos*. Madrid, Publicaciones de la asociación de directores de escena de España, pp. 229-232.
- STANISLAVSKI, Constantin, *Creación de un personaje*, México, Editorial Diana, 1997.

UNIDAD N°4: Problemáticas poéticas contemporáneas: crisis de la representación, discusión decolonial y paradigma de la singularidad.

- a) Paradigma contemporáneo de la heterogeneidad y singularidad poética situada (en la creación y en la pedagogía). Julia Lavatelli, Nora Moseinco y Teatro La Cochera.
- b) Problemática poético-política de los cuerpos y del lenguaje. Performatividad y tecnologías que interpelan la norma. Compañía Pippo Delbono, Claire Cunningham, Jorge Bonino, Mujeres creando.
- c) Poéticas no humanas: teatro vegetal, mineral, poética de los objetos. Descolonizar el teatro del pensamiento humanocéntrico. Manuela Infante, Shaday Larios.
- d) Narrativas del yo: autoficción, teatro documental y bordes indiscernibles entre realidad y ficción. Lola Arias, Camila Sosa Villada, Bineural Monokultur, Angélica Lidell.

Bibliografía específica:

- BLANCO, Sergio, *La autoficción: una ingeniería del yo*, ed. Teatro Nacional de Catalunya.
- ESPINOZA, Denisse, “Manuela Infante: ‘Cuestionar el paradigma de lo humano es cuestionar la supremacía de masculina, europea, blanca, especista’”, disponible en: <https://palabrapublica.uchile.cl/manuela-infante-cuestionar-el-paradigma-de-lo-humano-es-cuestionar-la-supremacia-masculina-blanca-europea-especista/>
- LAVATELLI, Julia (2007), Actuar el teatro contemporáneo, Coloquio de Teatología, Facultad de Artes UNCPBA.
- LE GUIN, Úrsula K. “La teoría de la ficción como bolsa transportadora”, en *Cuadernos materialistas*, Cuaderno n°5, 2020, Colectiva Materia.

Universidad
Nacional
de Córdoba

-LEPECKI, André, “Coreopolicia y coreopolítica o la tarea del bailarín” *TDR*, Winter 2013, Vol. 57, No. 4, pp, 13-27.

-MELGAR, Analía, “La invención de uno mismo: Camila Sosa Villada, actriz de su propia vida”, *Revista Palos y Piedras*, on line.

-LARIOS, Shaday (2019), *Objetocentrar*. Actos re-constructivos en el teatro de objetos documentales. Disponible en: http://www.titeresante.es/2019/08/objetocentrar-actos-re-constructivos-en-el-teatro-de-objetos-documentales-texto-colaborativo-coordinado-por-shaday-larios/?fbclid=IwAR2Ws3K-Sg7qp9PigSS-icdzXf78sVZSPAnw1HVphy1-vmSV_rNby9hpfeg

SCHECHNER, Richard, *Estudios de la representación. Una introducción*, México, Fondo de Cultura Económica. Pp. 20 – 42.

TAYLOR, Diana y FUENTES Marcela, *Estudios avanzados de performance*, México, Fondo de Cultura Económica. Pp. 7 a la 49.

Audiovisual:

-BAGGS, Amanda, “In my lenguaje”, disponible en línea: <https://www.youtube.com/watch?v=ysdPFRHE7zw>

-INFANTE, Manuela (2021), Clase magistral, Fundación Teatro a mil. Disponible en: <https://www.teatroamil.tv/videos/clase-completa-manuela-infante>

-LAVATELLI, Julia, "El acontecimiento y el cuerpo: sobre la actuación en estos tiempos (de pandemia)." Disponible en línea: <https://www.youtube.com/watch?v=22TO4dluiv4>

-PAL PELBART, Peter (2020), “Elementos para una cartografía de la grupalidad”, disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=WI9tmCyiQAI&t=19s>

SOSA VILLADA, Camila, “Las invenciones del cuerpo”, disponible en línea: <https://www.youtube.com/watch?v=VjYZcuRMzBE>

Ampliatoria:

-CORNAGO, Oscar (2016) “*Uno va al teatro a ser manipulado*. Una conversación con Roger Bernart”, *revista Telondefono*, N°24. PP. 2214-22

-HERNÁNDEZ, Paola, “Biografías escénicas: Mi vida después”, de Lola Arias

-PIEL DE LAVA, (2015) “La creación grupal” en *Detrás de escena*, de Alberto Ajaka y otros, Editorial Excursiones, Buenos Aires.

-SARMIENTO BONILLA, María Fernanda (2021) “Posibilidades para unas cuantas escenas De(s)coloniales callejeras”, en *Revista (Pensamiento), (Palabra) y obra*. N° 26, Julio-Diciembre.

Propuesta metodológica:

Las clases son teórico-prácticas y están pensadas como espacios de conversación e intercambio colectivo, enfocando la tarea pedagógica en la interpelación crítica y sensible de los contenidos, los textos y materiales tomados para el estudio. La pregunta frente a los temas y materiales en común constituye la ética principal de búsqueda y puesta en movimiento del pensamiento propio, en un horizonte de autonomía y cooperación. Las

Universidad
Nacional
de Córdoba

actividades y recursos didácticos previstos revisten exposiciones teóricas, debates, análisis de poéticas a través de videos y de la memoria personal, ejercicios de escritura dramática, poética y ejercitaciones de traducción y experimentación de principios poéticos particulares a cargo de lxs estudiantes (a través ejercicios prácticos, individuales y grupales, durante la clase). La dialéctica de enseñanza-aprendizaje busca promover la producción creativa e intelectual singular, que pueda asumir las condiciones situadas desde dónde se habla, se posiciona y produce pensamiento y escena, en oposición a la reproducción de categorías preestablecidas y normativas del saber. La lectura del material bibliográfico es una herramienta indispensable para favorecer la producción crítica de pensamiento. Por lo tanto se requiere disponer de tiempo de lectura durante el proceso de cursado de la materia.

Bibliografía

- ARGÜELLO PITT, Cipriano (2013) *Ensayos: Teoría y práctica del acontecimiento teatral*, Córdoba, DocumentA/Escénicas, Alción.
- CATANI, B (2007). *Acercamientos a lo real. Textos y escenarios*, Óscar Cornago compilador. Buenos Aires, Argentina: Artes del sur.
- CASTELUCCI, Romeo y Claudia (2013). *Los peregrinos de la materia. Teoría y praxis del teatro. Escritos de la Societas Raffaello Sanzio*, Madrid, España: Continta Me Tienes.
- CORNAGO Oscar y RODRIGUEZ PRIETO (Eds.) (2019), *Zara, Tiempos de habitar. Prácticas artísticas y mundos posibles*, España, Genuve Ediciones.
- DELEUZE, Gilles; Bene, Carmelo (2003) *Superposiciones*, Buenos Aires, Ediciones del Sur.
- DIEGUEZ, I (2014). *Escenarios liminales. Teatralidades, performatividades, políticas*, México DF, México: Paso de Gato.
- FISCHER LICHT, E (2011). *Estética de lo performativo*, Madrid, España: Abada editores.
- GARCÉS, Marina (2013), *Un mundo común*, Madrid, Bellaterra.
- GROTOWSKI, Jerzy (2008), *El teatro pobre*, Buenos Aires, S XXI Editores.
- GUATTARI, Félix y ROLNIK, Suely (2006), *Micropolítica. Cartografías del deseo*, Madrid, Traficantes de Sueños.
- HANG, Bárbara y MUÑOZ, Agustina (2019), *El tiempo es lo único que tenemos*, Buenos Aires, Caja Negra.
- HORMIGÓN, Juan Antonio, *Meyerhold: Textos Teóricos*. Madrid, Publicaciones de la asociación de directores de escena de España, 1998.
- MAFFIA, Diana (2020), “Feminismos y epistemología: un itinerario político personal” en *Apuntes epistemológicos*, Rosario, UNR Editora.
- RANCIÈRE, J (2010). *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Argentina: Manantial.
- RIVERA CUSICANQUI, Silvia (2018), *Un mundo ch'ixi es posible*, Buenos Aires, Tinta Limón.
- STANISLAVSKI, Constantin, *Creación de un personaje*, México, Editorial Diana, 1997.

Universidad
Nacional
de Córdoba

VALENZUELA, José Luis, *La risa de las piedras. Grupo y creación en el teatro de Paco Giménez*, Buenos Aires, Editorial del Instituto Nacional del Teatro, 2009.

Evaluaciones:

Se cuenta con **un trabajo práctico** y una **evaluación parcial**.

Los criterios de evaluación generales están dados por la participación, cooperación, problematización de los contenidos y pertinencia en la tarea propuesta (objetivos); la capacidad de traducir las herramientas conceptuales en producciones singulares y colectivas y el diálogo crítico con los materiales de lectura y visionado. Los criterios de evaluación particulares se explicitan en cada instancia de evaluación.

Recuperatorios de Evaluaciones Parciales para alumnos promocionales y regulares:

De acuerdo al *Régimen de alumnos* vigente, los estudiantes en condición promocional y regular tendrán derecho a recuperar la evaluación parcial y el trabajo práctico.

Régimen de alumnxs y alumnx trabajador en:

<http://www.artes.unc.edu.ar/sae/secretaria-de-asuntos-estudiantiles#regalumnos>

Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

Esta materia se adecúa al régimen teórico-práctico puntual.

Estudiantes regulares: aprobar con calificación de 4, 5, o 6 un único Trabajo Práctico y un único Parcial. Y realizar (sin calificación) por lo menos 3 actividades áulicas (de tres clases distintas).

Estudiantes promocionales: aprobar con calificación de 6 a 10 un único Trabajo Práctico y un único Parcial, siendo el promedio de las dos calificaciones de 7 o más de 7. Y realizar (sin calificación) por lo menos 3 actividades áulicas (de tres clases distintas).

ESTUDIANTES LIBRES

-Los/las estudiantes que, estando debidamente matriculados/as en el año académico, decidan inscribirse a presentar exámenes finales en la condición de LIBRES, accederán a un examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral, contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la instancia escrita se procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que el

Universidad
Nacional
de Córdoba

resultado de la constancia escrita merece la calificación de 8 (ocho) o más, podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso del/la estudiante.

Contacto por consultas: jazminsequeira@artes.unc.edu.ar

Cronograma tentativo¹

Planificación organizada por Contenidos y Evaluaciones:

AGOSTO:

08/08: Presentación del programa de la materia y del marco teórico-metodológico. Introducción al concepto de poética.

15/08: Epistemología crítica y punto de vista y matrices del poder de la colonialidad-modernidad.

22/08: Crisis del realismo y reateatralizar el teatro. Referentes y principios poéticos.

Solicitud de Trabajo Práctico evaluativo

29/08: Brecht y Piscator.

SEPTIEMBRE:

05/09: Stanislavski, Meyerhold.

12/09: Grotowski y Artaud **Entrega de Trabajo Práctico evaluativo. (Grupal) y**

Solicitud Parcial (Grupal)

19/09: Paradigma contemporáneo de la heterogeneidad y singularidad poética situada.

26/09: Turnos de examen

OCTUBRE:

03/10: Problemática poético-política de los cuerpos y el lenguaje. Performatividad y tecnologías que interpelan la norma

10/10: Poéticas no humanas

17/10: Narrativas del yo.

¹ Sujeto a cambios según los emergentes didácticos, apropiación y devenir de la tarea grupal.

teatro

facultad
de artes

Universidad
Nacional
de Córdoba

24/10: Presentación parcial.

31/10: Presentación parcial.

NOVIEMBRE:

07/11: Presentación recuperatorios (parcial y trabajo práctico).

14/11: Balance y cierre grupal. Coloquios y firmas de libreta