

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE DOCTORADO 2021

Para una antropología del teatro. Discursos metodológicos, teoría social y la configuración de un campo de estudios

Docente a cargo: Nicholas Rauschenberg (UBA/CONICET)

Carga horaria: 32hs. Ocho encuentros virtuales de cuatro horas. Del 1° de septiembre al 20 de octubre (miércoles, de 15hs a 19hs, por zoom).

2. Fundamentación:

¿Cómo podemos vincular teoría teatral y teoría social? ¿Cómo las teorías del teatro han sido a su modo eco de inquietudes teóricas y sociales propias de la antropología y la sociología? ¿Cómo la teatralidad opera como un dispositivo social de comunicación y realización de “pruebas de fuerza” en el sentido de Luc Boltanski? ¿En qué medida la teatralidad del cotidiano es más teatral – “fingida”, visceral, realista, simulacral, performática, etc. – que la teatralidad en el ámbito específicamente teatral?

Consideraremos el teatro como un conjunto de prácticas heterogéneas altamente codificadas en la mayor cantidad de ámbitos de legitimación posibles: actuación, dirección, dramaturgia, espacios teatrales, instituciones de formación, etc. No se trata aquí de hacer una semiología de las obras (Pavis, 2015) o de una ontología del hacer teatral como una sedimentación de tendencias estéticas atravesadas por hechos políticos de gran magnitud, como la segunda guerra o la dictadura militar (Dubatti, 2011). Estas dos tendencias de estudio sin duda son válidas, pero ponen el foco en las obras de teatro – su objeto de estudio – y la obligación del investigador es ver esas obras y elaborar hipótesis, vincular algunas de esas hipótesis a posibles causas que están en otro ámbito o escala del conocimiento social, entrevistar a los creadores, publicar críticas o textos académicos. Es decir, se trata de una práctica que es parte del conjunto de prácticas deseables del teatro porque son parte del régimen de justificaciones del campo teatral. Podríamos inclusive pensar una sociología que, teniendo en cuenta ciertos conflictos internos entre creadores y estando al tanto de

las tendencias estéticas contrapuestas de muchos de esos artistas, organice ciertas tendencias de modo a esbozar un campo de posiciones a partir de ciertas variables contrapuestas en un eje “arte comercial *versus* arte por el arte”, como haría Pierre Bourdieu (1996). Esta perspectiva quizás se acerca más con lo que trataremos de discutir aquí, pero es insuficiente.

No buscamos poner el foco exclusivamente en los “productos finales” del teatro, es decir, las obras terminadas y que hablan por sí solas, mucho menos eligiendo una obra que represente en su contenido a todo el campo teatral, como sucede con *La educación sentimental*, de Flaubert, analizada por Bourdieu, que contendría en buena medida las problemáticas del campo literario – y artístico – francés de fines del siglo XIX. Podríamos mencionar obras muy representativas en términos temáticos que traen semiológicamente las problemáticas del campo teatral, especialmente de los dilemas de los actores, como *La máquina idiota* (2013) de Ricardo Bartís (en un registro más cercano al teatro alternativo) o *Estado de ira* (2010), de Ciro Zorzoli (en un registro más cercano al teatro comercial), entre otras. Sin embargo, buscamos aquí, en el sentido de Luc Boltanski (2014), no una totalidad teniendo en cuenta una “metacrítica”, sino investigar desde las perspectiva de los actores sociales un conjunto de prácticas codificadas que incluyen los usos de valores estéticos del campo, pruebas, juicios estéticos, críticas a colegas, trabajo precarizado, negociaciones, construcción de alianzas, discursos sobre metodologías de actuación, procedimientos de composición, docencia, alumnado, ensayos, conflictos éticos etc. La obra de teatro, o mejor, una función de una obra de teatro que siempre es algo único como acontecimiento no es más que una pequeña parte de un conjunto de prácticas que involucra actores, directores, dramaturgos, vestuaristas, iluminadores, empresarios, burócratas, entre otros trabajadores a los que podríamos sumar divulgadores, prensa, críticos, el público mismo que concurre a una función por diversos motivos (Mauro, 2018). En este seminario, nos interesa problematizar la categoría de “lo real” en relación al “realismo” en los procesos de docencia y discursos metodológicos “nativos”, por así decirlo, y la noción de procedimiento como estrategias de composición y formación de códigos escénicos. Buscaremos pensar las escalas de códigos involucrados. ¿Qué es un código? Como diría Barthes, “el código es una perspectiva de citas, un espejismo de estructuras” (2015: 29). Pero ¿cómo los actores sociales del campo teatral construyen colectivamente sus códigos tanto estéticos como éticos?

Para nosotros la teatralidad será abordada como asamblea en acción, lo que hace del hecho teatral una performance (Féral, 2015; Fischer-Lichte, 2014). Un modelo alternativo para pensar la teatralidad como *praxis* es la dialéctica de la vulnerabilidad de Judith Butler, donde el concepto de “desposesión” condensa la dimensión performática e intersubjetiva de los sujetos precarizados. La desposesión, antes que restringirse a una condición “contrarrestada” o “expropiada”, alude a la auto-poiesis como apropiación simbólica, reivindicativa, asamblearia y performática del sujeto que “restablece la posesión y la propiedad como las prerrogativas primarias creadoras de sí misma” (Butler & Athanasiou, 2017: 21). Contra una idea “policíaca” – para usar un término de Rancière (2013) – de “autogobierno” mediado por las normas hegemónicas, Butler busca “desnaturalizar y repolitizar los modos en los que ‘ser

siempre ya desposeído' es a menudo invocado para legitimar una abdicación de responsabilidad política para formas sociales de privación y desposesión" (Butler & Athanasiou, 2017: 20). En *Cuerpos aliados y lucha política* (2017) Butler encuentra en las acciones contra la precarización de las condiciones sociales de la vida un modo de poner en acto, performativamente, a través de la reunión de cuerpos en asambleas, una noción de vulnerabilidad que reivindica un modo de responsabilidad relacional, necesaria para producir una crítica de la individualización neoliberal. Sólo aceptando la vulnerabilidad de cada uno, negada en la figura narcisista del individuo omnipotente, es posible abrirse hacia relaciones éticas con otros, necesarias para construir colectivos políticos capaces de intervenir sobre los procesos de precarización de las estructuras sociales. Butler busca desarrollar, por lo tanto, un marco teórico para situarse y enfrentar la precarización que el neoliberalismo *produce* buscando activar y reinterpretar políticamente la interdependencia que el neoliberalismo *niega*. Así, en el ejercicio de desarticulación conceptual de esa forma individualizadora y exasperante de la responsabilidad típica de la moral neoliberal, Butler insiste en diversas modulaciones de la vulnerabilidad que, a su vez, trabajan sobre lo que podríamos concebir como una diferenciación interna del concepto de dependencia. Gracias a esa diferenciación eventualmente podrá ser pensada aquella ética alternativa asociada a una idea solidaria de responsabilidad "que ratificaría nuestra dependencia mutua" (Butler, 2017: 29). Esta solidaridad y búsqueda de reconocimiento en tensión con el individualismo neoliberal es lo que buscamos estudiar en el ámbito teatral (talleres, ensayos, funciones y asambleas) como una pluralidad de formas de producir condiciones asamblearias para desdibujar, aunque sea tentativamente, el individualismo neoliberal.

En este sentido podemos abordar, como investigadores, distintos talleres de formación, ensayos y funciones teatrales. Buscamos, así, pensar la formación de actores, la revisión permanente y reflexiva de técnicas teatrales, sus discursos metodológicos y la eficiencia o fracaso de obras, grupos y proyectos, además de las tensiones entre la fuerza performática de las obras y su tiempo presente. Entendemos que la asamblea teatral es una situación de liminalidad en la que opera una suspensión transitoria de normas en favor de un conjunto de convenciones que inaugura nuevos presupuestos y condiciones para el lenguaje (Turner, 2012). Si el ritual marca un umbral entre "ruptura" y "reagregación", como sostiene V. Turner, el teatro de los rituales hipostasia esa característica de *comunnitas*, de anti-estructura, para buscar interrupciones de órdenes sociales inusuales. El estado de liminalidad abre la posibilidad de marcar desde el procedimiento teatral una ruptura definitiva con la amplia estructura social al mismo tiempo que la presupone exclusivamente en forma crítica. Pensar un "metateatro de la vida social" (Turner, 1987) significa que la liminalidad de la vida social misma tiene contextos que problematizan su condición de representación, de metáforas y de simulacros. El teatro como fenómeno liminoide en las sociedades postindustriales busca jugar con esas metarepresentaciones que incluyen, en muchas ocasiones y de diversos modos, el propio hecho teatral como un ritual. Ya no es el teatro como un hecho puro, sino un teatro que se abastece, por un lado, de la ruptura del drama entendido como una totalidad y, por otro, de la relación

entre el teatro y la representación del teatro en la vida cotidiana (ver Rauschenberg, 2016).

Pensando en los vínculos dialécticos entre drama social y drama estético, Richard Schechner (1985) sostiene un modelo de *performance* dividido en seis puntos: 1) transformación del ser y/o la consciencia, 2) intensidad de la *performance*, 3) interacción entre audiencia y *performers*, 4) secuencia total de la *performance*, 5) transmisión del conocimiento performático, y 6) evaluación de la *performance*. Schechner (1988) relaciona drama estético y drama social a partir de un modelo que sugiere una retroalimentación entre el universo de la realidad, “escenario” de los dramas sociales, y el universo de los escenarios propiamente teatrales, donde se da el drama estético. Para Schechner, existe una tensión de cierta forma complementaria, que varía en intensidad y tonalidad de una cultura hacia otra, entre drama social y drama estético. El drama social tendría escenas “ocultas y no declaradas”, pero eficientes y efectivas, que son de cierta forma provenientes de técnicas de actuación teatral, mientras que la actuación escénica es fortalecida por el entendimiento y representatividad – en la *performance* – de la acción social y política. Un ejemplo de esta dialéctica entre drama social y drama estético es el repertorio teatral del director porteño Ricardo Bartís. Sobre *Hamlet, o la guerra de los teatros*, estrenada en el Teatro San Martín en 1991, Bartís afirma que el núcleo dramático de *Hamlet* es la pregunta por el “ser o no ser” teniendo en cuenta un doble sentido. Por un lado, en relación a una “dimensión técnica de la actuación: la idea de qué es ‘ser’ escénicamente, es decir, el problema de ‘ser’ y ‘sentir’ o de ‘ser’ y ‘no sentir’” (Bartís, 2003: 88). Por otro lado, Hamlet traía la posibilidad de pensar el sentido existencial y “las preocupaciones sobre el espacio de la actuación y el lugar del actor en la sociedad” (Bartís 2003: 88). En la primera escena de esta adaptación de Bartís, Gertrudis le pregunta a Hamlet qué parece tan especial para su hijo en el hecho de que ella se haya casado con su cuñado Claudio. Hamlet le contesta: “¡Parece no, es! ¡Yo no sé parecer! Todo aquello es apariencia, pues son acciones que el hombre puede actuar. La actuación no es más que engaño y disfraz. Infame, la calentura le hace correr ligero a la cama incestuosa” (Bartís, 2003: 97). La actuación problematizada aquí está habitada por la paradoja: por un lado, es mentira y astucia, y por otro, es una necesidad, un impulso del deseo. Miento para poder actuar o actúo porque miento para poder realizar mi deseo. En esta paradoja reside la metateatralidad según Bartís: “¿Qué es lo teatral en una sociedad teatralizada?”. Para nuestro propósito, por lo tanto, abordaremos las prácticas teatrales como asambleas que están atravesadas tanto por construcciones transitorias de comunidades liminales como por tensiones entre paradigmas dramáticos en los conflictos sociales, entre ellos, el propio conflicto de la precarización de las condiciones laborales de actores, directores y dramaturgos, entre otros rubros vinculados al mundo del teatro.

3. Objetivos:

1) En el marco de una antropología y sociología del arte, pensar los hechos teatrales como hechos sociales creando una perspectiva metateatral del cotidiano. El abordaje teórico que trabajamos no se limita solo a investigar los acontecimientos

estrictamente teatrales, sino sobre todo a mostrar las potencialidades teatrales ya presentes en diversas experiencias del cotidiano.

2) Reconstruir los principales fundamentos de las teorías teatrales en circulación en diferentes espacios sociales: talleres de teatro, teatros estatales, teorías sociales. La estética teatral será abordada como dispositivo del hecho comunicacional y no solo como productora de efectos escénicos.

3) Pensar, además de una infinidad de vertientes teóricas teatrales, antropológicas y sociológicas, una teoría de la acción expresiva para las ciencias sociales. Para eso estudiaremos las corrientes estéticas y las diferentes poéticas como fenómenos de metalenguaje, privilegiando las corrientes de la estética teatral contemporánea. Esto nos habilitará a reflexionar sobre el estatuto epistémico de los textos poéticos pensándolos como reconstrucciones metafóricas de los contextos socio-históricos de los que surgen las que, enraizadas en la matriz de la acción social, abren diversos sentidos críticos sobre el mundo social.

4) Desarrollar en los estudiantes-investigadores la percepción benjaminiana de la “imaginación dialéctica” a partir de la teatralidad. La dialéctica en suspenso habilita la imaginación que Benjamin tanto admiraba en Baudelaire. Por un lado, la imagen – la presencia, los objetos, el lenguaje, y para nosotros, la teatralidad – constituye el fenómeno originario de la historia; por otro, la imaginación materializa algo distinto a la mera fantasía: “La imaginación es una facultad (...) que percibe las relaciones íntimas y secretas de las cosas, las correspondencias y las analogías” (Benjamin, 1980: 315). Como dirá Didi-Huberman, “la imaginación, la montadora por excelencia, desmonta la continuidad de las cosas con objeto de hacer surgir la ‘afinidades electivas’ estructurales” (2008: 177). “Por un lado, la imagen dialéctica produce ella misma una lectura crítica de su propio presente, en la conflagración que ella produce con su Pretérito” (Didi-Huberman, 2010: 183). Por otro, “la crítica de la imagen produce todavía una imagen dialéctica” (Didi-Huberman, 1998: 184). La imaginación dialéctica habilita que la imagen nos mire: potenciada con la memoria del despertar, la sensibilidad potenciada por los procedimientos surrealistas, la mirada disonante del *flâneur*, el espíritu alegórico, el bricoleur y la imaginación de los niños, entre otras figuras imaginantes. Es la imagen lo que habilita una infinita fulguración dialectizante de la imaginación en el *Jetztzeit*: nos saca de la representación pasiva y de la historia lineal.

4. Cronograma semanal:

Semana 1 (Del 30/08/2021 al 05/09/2021)

[Encuentro: 01/09/2021]: Luc Boltansky: la sociología desde las prácticas

Bibliografía obligatoria:

BOLTANSKI, Luc (2014). *De la crítica. Compendio de sociología de la emancipación*. Ed. Akal, Madrid.

- BOLTANSKI, Luc (2017). Un nuevo régimen de justificación: la ciudad por proyecto. *Entramados y perspectivas*, Revista de la carrera de Sociología, UBA, vol. 7, n° 7, pp. 179-209.
- GEERTZ, C. (1989). *El antropólogo como autor*. Barcelona: Paidós.
- MARCUS, G. & CLIFFORD, J. (1986) *Writing Culture: the poetics and politics of ethnography*. Berkley: University of California Press.
- GUBER, R. (2001). *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Buenos aires: Norma.
- BOURDIEU, Pierre (1995). *Las reglas del arte*. Ed. Anagrama, Barcelona.

Bibliografía complementaria:

- BOLTANSKI, Luc (2016). *Enigmas y complots. Una investigación sobre las investigaciones*. FCE, Buenos Aires.
- BOLTANSKI, Luc & CHIAPELLO, E. (2009). *O novo espírito do capitalismo*. Ed. Martins Fontes, São Paulo.
- BOURDIEU, Pierre (1998) *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Ed. Taurus, Madrid.
- BECKER, Howard (2016). *Mozart, el asesinato y los límites del sentido común. Cómo construir teoría a partir de casos*. [Cap. 5 "Complejizar y combinar cajas negras. ¿Dónde reside el valor en el arte?"] Ed. Siglo XXI, Buenos Aires.
- ELIAS, Norbert (1991). *Mozart. Sociología de un genio*. Ed. Península, Barcelona.
- BECKER, Howard (2008). *Mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Ed. Universidad de Quilmes, Bernal.
- BOURDIEU, Pierre (2010). *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires.
- CLIFFORD, J. (1998). *A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX*. Rio de Janeiro: UFRJ.
- GEERTZ, C. (2003). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.
- GEERTZ, C. (1994). *El saber local*. Barcelona: Paidós.
- GEERTZ, C. (1989). *El antropólogo como autor*. Barcelona: Paidós.
- WACQUANT, Loic (2000). *Entre las cuerdas. Cuadernos de un aprendiz de boxeador*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Semana 2 (Del 06/09/2021 al 12/09/2021)

[Encuentro 08/09/2021] La formación del discurso metodológico teatral en el siglo XX (Artaud, Brecht, Stanislavski y Meyerhold)

Bibliografía obligatoria:

- FÉRAL, Josette (2004). "La teatralidad: en busca de la especificidad del lenguaje teatral". (Armida María Córdoba, trad.). En *Teatro, teoría y práctica: Más allá de las fronteras* (pp. 87-107). Buenos Aires: Galerna.
- ARTAUD, Antonin (2014). *El teatro y su doble*. Ed. El cuenco del Plata, Buenos Aires.
- BRECHT, Bertolt (2004). *Escritos sobre teatro*. Ed. Alba, Barcelona.
- BENJAMIN, Walter (1999a). ¿Qué es el teatro épico? (Segunda versión). En: *Tentativas sobre Brecht. Iluminaciones III*. Ed. Taurus, Madrid.

STANISLAVSKI, C. (1997). *Un actor se prepara*, México DF: Constanca.
MEYERHOLD, V. (2008). *Teoría teatral*. Ed. Fundamentos.
TURNER, Victor (2012). Do liminal ao liminoide: em brincadeira, fluxo e ritual. Um ensaio de simbologia comparativa. Revista *Mediações*, Londrina, vol. 17, nº2, pp. 214-257.

Bibliografía complementaria:

SCHECHNER, Richard (2000). *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires: EUDEBA.

SCHECHNER, Richard (1985). *Points of contact between anthropological theatrical thought*. In: *Between theater and anthropology*, Philadelphia: the University of Pensilvania Press.

FÉRAL, Josette (2015). *Além dos Limites*. São Paulo: Perspectiva.

RANCIÈRE, Jacques. *El espectador emancipado*. Ed. Manantial, Buenos Aires, 2013.

DUBATTI, Jorge (2011) "El Teatro como acontecimiento". En *Introducción a los Estudios Teatrales* (pp. 33-58). México: Libros de Godot.

JAMESON, Frédéric (2013) *Brecht y el método*. Ed. Manantial, Buenos Aires.

SZONSONDI, Peter (1998) *Teoría del drama moderno (1880-1950)*, Antonio Machado, Madrid.

WILLIAMS, Raymond (1994). *Tragedia moderna*. Edhasa, Buenos Aires.

Obra de teatro: *Aristófanes* (2008). *Ranas*, Losada, Bs As. (texto)

Obra de teatro: *La gaviota*, de Anton Chejov. Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires. [texto]

Obra de teatro: *El alma buena de Setsuan*, de Bertolt Brecht (texto).

Obra de teatro: *Hamlet*, de Shakespeare

Semana 3 (Del 13/09/2021 al 19/09/2021)

[Encuentro: 15/09/2021]: Adorno, Derrida, Samuel Beckett: representación de la muerte y la muerte de la representación.

Bibliografía obligatoria:

ADORNO, Theodor W. (2003) [1962]. Intento de entender *Fin de partida*. En: *Notas sobre Literatura*. Obras completas, 11, Ed. Akal, Madrid.

ADORNO, Theodor W. (2003) [1962]. Compromiso. En: *Notas sobre Literatura*. Obras completas, 11, Ed. Akal, Madrid.

DERRIDA, J. (1989). El teatro de la crueldad y la clausura de la representación. En: *La escritura y la diferencia*. Barcelona: Anthropos.

BECKETT, Samuel (2006) *Fin de partida*. Buenos Aires, Marginales, Tusquets Editoriales.

Bibliografía complementaria:

ADORNO, Theodor W. (2004). *Teoría estética*, Obras Completas, Tomo 7, Ed. Akal, Madrid, capítulo 7.

IONESCO, E. (2011) *La cantante calva*. Buenos Aires: Losada.

BECKETT, Samuel (2006) *Esperando a Godot*. Buenos Aires, Marginales, Tusquets Editoriales.

BARTÍS, R. (2003). *Cancha con niebla*. Buenos Aires: Atuel.

Obras de teatro:

PAVLOVSKI, Eduardo (1998). *Teatro Completo I, II, III, IV, V, VI y VII*, Ed. Atuel, Buenos Aires.

GAMBARO, Griselda (2012). *Teatro Completo I, II, III, IV*, Ed. De la Flor, Buenos Aires.

MÜLLER, Heiner (2003). *Textos para el teatro (Obras elegidas)*. Habana: Alarcos.

Video: *La máquina idiota*, de Ricardo Bartís (2015)

Video: *Pablo*, de Tato Pavlovsky (1987)

Obra de teatro:

Fin de Partida, de Samuel Beckett; Dirección de George Tabori, Berlín, 1997.

Semana 4 (Del 20/09/2021 al 26/09/2021)

[Encuentro: 22/09/2021]: Didi-Huberman y la dialéctica desmontaje-remontaje. La irrupción del dispositivo.

Bibliografía obligatoria:

BENJAMIN, Walter (2012). *Origen del Trauerspiel alemán*. Ed. Gorla, Bs As.

DIDI-HUBERMAN, Georges (2008). *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

DIDI-HUBERMAN, Georges (2009). *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada Editores.

DIDI-HUBERMAN, Georges (2010). *La exposición como máquina de guerra. Minerva, 16.11*, Madrid: Círculo de Bellas Artes.

DIDI-HUBERMAN, Georges (2013). Cuando las imágenes tocan lo real. *En: Cuando las imágenes tocan lo real*. Madrid: Círculo de Bellas Artes.

DIDI-HUBERMAN, Georges (2017). *Sublevaciones*. Buenos Aires: UNTREF.

Bibliografía complementaria:

DIDI-HUBERMAN, Georges (2015). Pasados citados por Jean-Luc Godard. *El ojo de la historia 5*. Santander: Shangrila.

DIDI-HUBERMAN, Georges (2016). Pueblos en lágrimas, pueblos en armas. *El ojo de la historia 6*. Santander: Shangrila.

DIDI-HUBERMAN, Georges (2015). *Remontajes del tiempo padecido. El ojo de la historia 2*. Biblos: Buenos Aires.

EISENSTEIN, S. (2017). *El sentido del cine*. Buenos Aires: Siglo XXI.

EISENSTEIN, S. (2017). *La forma del cine*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Semana 5 (Del 27/09/2021 al 03/10/2021)

[Encuentro 29/09/2021]: El teatro postdramático. Tadeuz Kantor. El procedimiento compositivo.

Bibliografía obligatoria:

LEHMANN, Hans-Thier (2013). *El teatro postdramático*. Murcia: CENDEAC.
SPREGELBURD, Rafael (2015). Procedimientos. En: AJAKA, A. (ed.) *Detrás de la escena*. Ed. Excursiones, Buenos Aires.
KANTOR, Tadeusz (2010). *Teatro de la muerte y otros ensayos (1944-1989)*. Selección y traducción: Katarzyna Olszewska Sonnenberg. Barcelona: Alba Editorial.
BARTHES, Roland (2015). *S/Z*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Bibliografía complementaria:

KANTOR, Tadeusz (2010). *La clase muerta. Wielopole, Wielopole*. Traducción y notas: Fernando Bravo García, Barcelona: Alba Editorial.
BROOK, Peter (2000). *El espacio vacío*. Barcelona: Península-Biblos.
FELDMAN, Matías (2015). El enredo del discurso realista. En: AJAKA, A. (ed.) *Detrás de la escena*. Ed. Excursiones, Buenos Aires.
LEHMANN, Hans-Thier (2009). *Escritura política no texto teatral*. Ed. Perspectiva, São Paulo.
OBERSZTERN, M. (2004). *Lengua madre sobre fondo blanco. El aire alrededor*. Buenos Aires: Teatro vivo.

Video de obras teatrales:

El hipervínculo, de Matías Feldman (2018).
Meyerhold, de Silvio Lang (2014).
Kantor (Wielipole, Metzlich, Wielipole), de Mariana Obersztern (2017).
La crueldad de los animales, de Guillermo Cacace (2017).

Semana 6 (Del 04/10/2021 al 10/10/2021)

[Encuentro 06/10/2021]: Ranciére, Bourriaud, Bishop y lo político en la instalación performática

Lecturas básicas:

RANCIÈRE, Jacques (2013). *El espectador emancipado*. Ed. Manantial, Buenos Aires.
BOURRIAUD, Nicolas (2008). *Estética Relacional*. Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.

Bibliografía complementaria:

RANCIÈRE, Jacques (2014). *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Ed. Prometeo, Buenos Aires.
RANCIÈRE, Jacques (2012). *Las distancias del cine*. Ed. Manantial, Buenos Aires.
RANCIÈRE, JACQUES, “¿De una imagen a otra? Deleuze y las edades del cine”, En: *La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine*, Barcelona, Ediciones Paidós, 2005. Ranciére, Jaques.
RANCIÈRE, Jacques (2011). *Mal estar en la estética*. Ed. Capital intelectual, Buenos Aires.
BOURRIAUD, Nicolas (2009). *Postproducción*. Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
FOSTER, Hal (2013). Pós-Crítica. *Revista Arte&Ensaio*, UFRJ, maio de 2013.
BISHOP, Claire. Antagonism and Relational Aesthetics. *October* 110, City University of New York, Fall 2004, pp. 51–79, 2004.

Película: *Ausländer Raus! Schlingensiefs Container*, de Paul Poet (2002).

Película: *Er ist wieder da. [Él está de vuelta]*, de David Wnendt (2015).

Obra de teatro: *Campo minado*, de Lola Arias (2016)

Semana 7 (Del 11/10/2021 al 17/10/2021)

[Encuentro 13/10/2021] Biodrama y el teatro de la emancipación. Antropología teatral y emancipación del teatro.

Bibliografía obligatoria:

TELLAS, Vivi (2017). *Biodrama. Proyecto Archivos. Seis documentos escénicos*. Brownell, P. y Hernández, P. (Compiladoras y coordinadoras). Córdoba: Papeles Teatrales, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Córdoba.

TRASTOY, B. (2018). *La escena postdramática. Ensayos sobre la autoreferencialidad*. Buenos Aires: Libretto.

BOAL, Augusto (1980). *Teatro del oprimido 1. Teoría y práctica*. Buenos Aires: Nueva Imagen.

BARBA, Eugenio (2005). *La Canoa de Papel. Tratado de Antropología Teatral*. Buenos Aires: Catálogos (1994).

Bibliografía complementaria:

BARBA, Eugenio (2000). *La Tierra de Cenizas y Diamantes. Mi aprendizaje en Polonia*. Barcelona: Ediciones Octaedro.

BARBA, Eugenio (2008). *La Conquista de la Diferencia*. Lima: Editorial San Marcos.

BARBA, Eugenio (2010). *Quemar la Casa. Orígenes de un director*. Bilbao: Artezblai.

BOAL, Augusto (1982). *Técnicas latinoamericanas de teatro popular*. Buenos Aires: Nueva Imagen.

BOAL, Augusto (1998). *Legislative Theatre*. London: Routledge.

BOAL, Augusto (2000). *Hamlet e o filho do padeiro*. Memórias imaginadas. Rio de Janeiro: Record.

BOAL, Augusto (2004). *El arco iris del deseo. Del teatro experimental a la terapia*. Barcelona: Alba.

Semana 8 (Del 18/10/2021 al 24/10/2021)

[Encuentro: 20/10/2021]: Performance como irrupción del dispositivo teatral en la vida social.

Bibliografía obligatoria:

FICHER-LICHTE, Erika (2014). *Estética de lo performativo*. Ed. Abada, Madrid.

SCHECHNER, Richard (2000). *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Eudeba, Buenos Aires.

WEHBI, Emilio García & RESTREPO, José Alejandro (2029). *¿Sangre o ketchup? Transubstanciaciones*. Buenos Aires: Ediciones DocumentA/Escénicas.

BUTLER, J. & ATHANASIOU, A. (2017). *Desposesión: lo performativo en lo político*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

FABIAO, Eleonora (2019). Performance y precariedad. En: Hang, B. & MUÑOZ, A. (Comp.) *El tiempo es lo único que tenemos*. Buenos Aires: Caja Negra.
HARAWAY, D. (2015) *Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX*. Buenos Aires: Mansalva.
PRECIADO, Paul B. (2011). *Manifiesto contrasexual*. Barcelona: Anagrama.

Lecturas sugeridas:

SCHECHNER, Richard (1988). "Performance Theory", New York, Routledge.
TAYLOR, D. & FUENTES, M. A. *Estudios avanzados de performance*. FCE, México DF, pp. 31-50.
WEHBI, Emilio García (2012). *Botella en un mensaje*. Ed. Alción y Ed. DocumentA/Escénicas, Córdoba.
CITRO, Silvia (2001). "El cuerpo emotivo: de las performances rituales al teatro", En: Elina Matoso (comp.), *Imagen y representación del cuerpo*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires-Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, pp. 19-34.
BUTLER, Judith, (2016) *Cuerpos aliados y lucha política*, Paidós, Buenos Aires.
LANG, Silvio (2019). Manifiesto de la práctica escénica. En: Hang, B. & MUÑOZ, A. (Comp.) *El tiempo es lo único que tenemos*. Buenos Aires: Caja Negra.
BERLANT, L. (2011). *Cruel optimism*. Durham, NC: Duke University Press.
MAURO, Karina (2018) Entre el mundo del arte y el mundo del trabajo. Herramientas conceptuales para comprender la dimensión laboral del trabajo artístico. *Telón de Fondo*, UBA, n°27, enero-junio, pp. 114-143.
LE BRETÓN, D. (2019). *Antropología del dolor*. Santiago: Ediciones Metales pesados.
BROWN, Wendy (2020). *En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente*. Buenos Aires: Tinta Limón.
Video de obra: *Fuerzas silvestres*, de Silvio Lang (2018)

5. Modalidad docente

Actividades sincrónicas: Tendremos un total de ocho clases virtuales de cuatro horas, siempre los miércoles de 1/9/2021 al 20/10/2021, de 15hs a 19hs. La plataforma utilizada será el ZOOM.

Actividades asincrónicas: En cada semana, de una clase a otra, habrá una breve consigna para estimular la lectura y la reflexión sobre teoría e investigación. Esa consigna será una pregunta vinculada a una síntesis de la clase o un breve análisis de una obra (ya sea teatral, cinematográfica o performática).

Actividades obligatorias: Estimularemos la participación de los alumnos ya sea discutiendo sus investigaciones de posgrado, sea discutiendo el repertorio y los trabajos propuestos en el programa. Es fundamental la participación en clase. En la última clase – además de discutir obras y bibliografía – habrá una discusión de los trabajos finales con cada estudiante. La idea es que los alumnos traigan sus investigaciones para las discusiones del seminario (en el caso que sea de su interés).

Actividades optativas: Intercambio de textos entre alumnos: pueden ser referencias bibliográficas de interés para las investigaciones en curso, reseñas de su propia investigación, devoluciones y comentarios a los trabajos de los alumnos.

6. Formas de evaluación

Ofrecemos dos modalidades de trabajo final de las cuales el alumno deberá elegir una. La primera opción sería una reescritura de su proyecto de investigación teniendo en cuenta las discusiones y los aportes teóricos del presente seminario. La segunda modalidad a tener en cuenta será la escritura de una ponencia o artículo que pueda articular por lo menos dos bloques temáticos del seminario. Esa ponencia o trabajo monográfico – así como el proyecto de investigación reformulado – no debería exceder las 15 carillas. Habrá que elegir una actividad intermedia cuya consigna será dada en clase y que tienen que ver con la temática de la clase en cuestión.

7. Requisitos para la aprobación del seminario

Buscaremos evaluar los estudiantes que asistan con regularidad de 80% de las clases. El tiempo estipulado de entrega del trabajo final será de seis meses una vez terminada la cursada.

8. Bibliografía general

- ADORNO, Theodor W. (2004). *Teoría estética*, Obras Completas, Tomo 7, Ed. Akal, Madrid, capítulo 7.
- ADORNO, Theodor W. (2003). Reconciliación extorsionada. *En: Notas sobre Literatura*. Ed. Akal, Madrid.
- ADORNO, Theodor W. (2003) [1962]. Compromiso. *En: Notas sobre Literatura*. Obras completas, 11, Ed. Akal, Madrid.
- ADORNO, Th. W., “Sobre el carácter fetichista en la música y la regresión de la escucha”, en *Disonancias* [1963], en *Obra completa, 14*, Madrid, Akal, 2009.
- ADORNO, Th. W., “El esquema de la cultura de masas”, en *Obra completa, 3*, Madrid, Akal, 2004.
- ADORNO, Theodor W. (2008). Crítica de la cultura y sociedad. *En: Crítica de la cultura y sociedad I*. Obras completas, V 10.1, Ed. Akal, Madrid.
- ADORNO, Theodor W. (2009). Sobre sujeto y objeto. *En: Crítica de la cultura y sociedad II*. Obras completas, V 10.2, Madrid, Ed. Akal.
- ADORNO, Theodor. W. (2009). *Estética 1958/59*. Ed. Las Cuarenta, Buenos Aires.
- ARISTÓTELES, (2007). *Poética*, Buenos Aires: Colihue.
- ARTAUD, Antonin, (2003) *Van Gogh, el suicidado por la sociedad*, México DF: Octaedro.
- ARTAUD, Antonin, (2005) *El arte y la muerte: otros escritos*, Buenos Aires: Caja Negra.
- ARTAUD, Antonin, (2006) *Heliogábalo o el anarquista coronado*, Buenos Aires, Argonauta.
- ARTAUD, Antonin (2014) *Los tarahumaras*, Buenos Aires, El cuenco de plata.
- ARTAUD, Antonin (2014). *El teatro y su doble*. Ed. El cuenco del Plata, Buenos Aires.
- BARTHES, Roland (2015). *S/Z*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- BECKER, Howard (2008). *Mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Ed. Universidad de Quilmes, Bernal.

- BECKER, Howard (2016). *Mozart, el asesinato y los límites del sentido común. Cómo construir teoría a partir de casos*. [Cap. 5 “Complejizar y combinar cajas negras. ¿Dónde reside el valor en el arte?”] Ed. Siglo XXI, Buenos Aires.
- BENJAMIN, Walter (2012). *Origen del Trauerspiel alemán*. Ed. Gorla, Bs As.
- BENJAMIN, Walter (1999). *Iluminaciones III*. Ed. Taurus, Madrid.
- BENJAMIN, Walter (2007). *Conceptos de Filosofía de la historia*. Ed. Terramar, La Plata.
- BENJAMIN, W., “Sobre la facultad mimética” [1933], en *Conceptos de filosofía de la historia*, La Plata, Terramar Ediciones, 2007.
- BERLANT, L. (2011). *Cruel optimism*. Durham, NC: Duke University Press.
- BRECHT, Bertolt (2004). *Escritos sobre teatro*. Ed. Alba, Barcelona.
- BOURDIEU, Pierre (1995). *Las reglas del arte*. Ed. Anagrama, Barcelona
- BOURDIEU, Pierre (1998) *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Ed. Taurus, Madrid.
- BOURDIEU, Pierre (2010). *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires.
- BOURDIEU, Pierre (2008) *¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos* [1982], Ed. Akal, Madrid.
- BOURDIEU, Pierre (1998), *Meditaciones pascalianas* [1997], Barcelona, Anagrama.
- BOLTANSKI, Luc (2014). *De la crítica. Compendio de sociología de la emancipación*. Ed. Akal, Madrid.
- BOLTANSKI, Luc (2016). *Enigmas y complots. Una investigación sobre las investigaciones*. FCE, Buenos Aires.
- BOLTANSKI, Luc & CHIAPELLO, E. (2009). *O novo espírito do capitalismo*. Ed. Martins Fontes, São Paulo.
- BÜRGER, Peter (1996). *Crítica de la estética idealista*. [Cap. 2: “Sobre algunas categorías de la estética idealista”]. Ed. Visor, Madrid.
- BUTLER, Judith, (2001) *El grito de Antígona*, El Roure, Barcelona.
- BUTLER, J. (2015). *Géneros en disputa*. Barcelona: Paidós.
- CEVASCO, María Elisa (2003). *Para leer a Raymond Williams*. Ed. Universidad de Quilmes, Bernal.
- CLIFFORD, J. (1998). *A experiência etnográfica: antropologia e literatura no século XX*. Rio de Janeiro: UFRJ.
- DERRIDA, J. (1989). *El teatro de la crueldad y la clausura de la representación*. En: *La escritura y la diferencia*. Barcelona: Anthropos.
- DERRIDA, J. (1989). *Gramatología*. São Paulo: Perspectiva.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (1998). *O que vemos, o que nos olha*. São Paulo: Editora 34.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2003). *Invention of Hysteria. Charcot and the Photographic Iconography of the Salpêtière*. MIT Press.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2008). *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2009). *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*. Madrid: Abada Editores.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2010). *La exposición como máquina de guerra*. *Minerva*, 16.11, Madrid: Círculo de Bellas Artes.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2013). *Cuando las imágenes tocan lo real*. En: *Cuando las imágenes tocan lo real*. Madrid: Círculo de Bellas Artes.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2017). *Subelevaciones*. Buenos Aires: UNTREF.
- DUBATTI, J. (2011). *El teatro argentino en la postdictadura (1983-2010). Época de oro, destotalización y subjetividad*. *Stichomythia*, vol. 11 y 12, pp. 71-80.

- DUBATTI, J. (2012). Cien años de teatro argentino. Desde 1910 a nuestros días. Ed. Biblos, Buenos Aires.
- DUBATTI, J. (2016). *Teatro-matriz, teatro liminal. Estudios de filosofía del teatro y poética comparada*. Buenos Aires: Atuel.
- ELIAS, Norbert (1991). *Mozart. Sociología de un genio*. Ed. Península, Barcelona.
- FÉRAL, J. (2015). *Além dos Limites*. Sao Paulo: Perspectiva.
- GEERTZ, C. (2003). *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.
- GEERTZ, C. (1994). El saber local. Barcelona: Paidós.
- GEERTZ, C. (1989). *El antropólogo como autor*. Barcelona: Paidós.
- JAMESON, Frédric (2013) *Brecht y el método*. Ed. Manantial, Buenos Aires.
- JAUSS, Hans Robert (2002). *Pequeña apología de la experiencia estética*. Ed. Paidós, Barcelona.
- KRAKAUER, Siegfried (1985). *De Caligari a Hitler. Historia psicológica del cine alemán*. Ed. Paidós, Barcelona.
- KRAKAUER, Siegfried (1989). *Teoría del cine. La redención de la realidad física*. Ed. Paidós, Barcelona.
- KRAKAUER, Siegfried (2016). *Ensayos sobre cine y la cultura de masas*. Ed. El cuenco del plata, Buenos Aires.
- LADDAGA, R. (2006). *Estética de la emergencia. La formación de otra cultura de las artes*. Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
- LADDAGA, R. (2010), *Estética de laboratorio. Estrategias de las artes del presente*. Ed. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
- LEHMANN, Hans-Thier (2009). *Escritura política no texto teatral*. Ed. Perspectiva, São Paulo.
- MARCUS, G. & CLIFFORD, J. (1986) *Writing Culture: the poetics and politics of ethnography*. Berkeley: University of California Press.
- MAURO, Karina (2018) Entre el mundo del arte y el mundo del trabajo. Herramientas conceptuales para comprender la dimensión laboral del trabajo artístico. *Telón de Fondo*, UBA, n°27, enero-junio, pp. 114-143.
- MAURO, K. (2015). Acción actoral y situación de actuación en cine. *Imagofagia*, n° 11, pp. 1-15.
- MEAD, G. H. (1973). *Espíritu, Persona y Sociedad: desde el punto de vista del conductismo social*. Buenos Aires: Paidós.
- OBERSZTERN, M. (2004). *Lengua madre sobre fondo blanco. El aire alrededor*. Buenos Aires: Teatro vivo.
- PAVIS, Patrice (2015). *A análise dos espetáculos*. São Paulo: Perspectiva.
- PIGLIA, R. (2014). *Formas breves*. Debolsillo: Buenos Aires.
- RANCIÈRE, Jacques. *El espectador emancipado*. Ed. Manantial, Buenos Aires, 2013.
- RAUSCHENBERG, N. (2014). La diferencia: entre Beckett y Bartís. *Revista Urdimento*, Florianópolis, vol. n° pp. 149-159.
- RAUSCHENBERG, N. (2015). Cinco fragmentos sobre o teatro de pós-ditadura de Eduardo 'Tato' Pavlovsky. Da crítica ao realismo a um realismo crítico. *Itinerários*, Araraquara, n. 41, vol. 2, pp. 235-258, jul./dez.
- RAUSCHENBERG, N. (2016). *Liminalidad como teatralidad: de Esquilo a Aristófanes*. *Revista Antares*, vol. 8, n° 16, pp. 98-125.
- RAUSCHENBERG, N. (2017). Lukács, Brecht y Bloch. Notas sobre el debate "Realismo/Expresionismo". *Anacronismo e Irrupción*, UBA, Vol. 7, n° 13, pp. 146-172.
- RAUSCHENBERG, N. (2019). Procedimiento e instalación en el teatro de Pompeyo Audivert. En: MAURO, K. (Comp.) *La actuación y la escena contemporánea en la Argentina*. *ERAS, Revista Europea de Estudios Artísticos*, julio, pp. 109-121.

- RAUSCHENBERG, N. (2020a). Teatro de intensidades y trabajo docente de Ricardo Bartís: actuación y convenciones. *Revista Urdimento*, UDESC, vol. 2 n°38.
- RAUSCHENBERG, N. (2020b). Para una sociología del teatro-arte porteño: un recorte desde las prácticas. Procedimientos en Feldman, Cacace y Obersztern. *Telón de Fondo*, n° 32 (dic.)
- RAUSCHENBERG, N. (2020c). Condensación y acumulación dramática en Antón Chéjov. *Moringa*, UFPB, vol.11, n°1.
- SCHECHNER, Richard (1985). *Points of contact between anthropological theatrical thought*. In: *Between theater and anthropology*, Philadelphia: the University of Pensilvania Press.
- SCHECHNER, Richard (1988). "Performance Theory", New York, Routledge.
- SCHECHNER, Richard (2000). *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires: EUDEBA.
- SZONDI, Peter (1998) *Teoría del drama moderno (1880-1950)*, Antonio Machado, Madrid.
- TELLAS, Vivi (2017). *Biodrama. Proyecto Archivos. Seis documentos escénicos*. Brownell, P. y Hernández, P. (Compiladoras y coordinadoras). Córdoba: Papeles Teatrales, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Córdoba.
- TRASTOY, B. (2018). *La escena postdramática. Ensayos sobre la autoreferencialidad*. Buenos Aires: Libretto.
- TURNER, Victor (2012). Do liminal ao liminoide: em brincadeira, fluxo e ritual. Um ensaio de simbologia comparativa. *Revista Mediações*, Londrina, vol. 17, n°2, pp. 214-257.
- URE, Alberto (2012). *Sacate la careta. Ensayos sobre teatro, política y cultura*. Buenos Aires: Biblioteca Nacional.
- WILLIAMS, Raymond (1994). *Sociología de la cultura*. Ed. Paidós, Buenos Aires.
- WILLIAMS, Raymond (1994). *Tragedia moderna*. Edhasa, Buenos Aires.