

Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Artes
Secretaría de Posgrado

CURSO DE POSTGRADO

1.- Denominación del Curso: **TEATRO, CIENCIAS DEL ARTE Y EPISTEMOLOGÍA: DESAFÍOS PARA LA NUEVA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA.**

2.- Nombre del expositor: **Dr. Jorge Dubatti**

3.- Fecha propuesta: **13, 14 y 15 de noviembre de 2013**

4.- Duración total: **40 horas**

5.- Horario de dictado: **15.00 a 21.00 horas**

6.- Lugar de realización: **Facultad de Artes de la UNT**

7.- Destinatarios: **Graduados y estudiantes avanzados del área de teatro, graduados universitarios interesados en general.**

8.- Fundamentación:

En los últimos años se ha puesto en primer plano, internacionalmente, la necesidad de pensar y practicar desde nuevas aproximaciones las relaciones entre arte y ciencia en el marco universitario. El arte reconoce su singularidad tanto en el hacer como en la producción de saberes y teorías. La investigación artística redonda además en la articulación de la docencia. El teatro y su reflexión no quedan al margen de estos planteos.

9.- Objetivos:

- Caracterizar las Ciencias del Arte como campo específico de conocimiento y acción investigativa.
- Observar la articulación entre Ciencias del Arte y otros campos científicos: relaciones y diferencias.
- Preguntarse ¿qué ciencias para el arte? en el desafío y la aventura de las Ciencias del Arte en la Argentina y Latinoamérica. Definir políticas para las Ciencias del Arte.
- Establecer los diferentes trayectos epistemológicos del arte a la ciencia, de la ciencia al arte.
- Plantear una ética del investigador artístico.

- Caracterizar las principales construcciones científicas del teatro disponibles: Semiótica Teatral, Antropología Teatral, Sociología del Teatro, Filosofía del Teatro.
- Plantear la investigación artística como una filosofía de la praxis: investigar sobre, para y en las artes.
- Desarrollar las figuras del artista-investigador, el investigador-artista, el investigador (no artista) especializado en arte, el trabajo conjunto entre el artista y un científico asociado.
- Adquirir herramientas fundamentales de investigación artística en teoría y metodología.

10.- Contenidos:

Unidad I. Introducción

Las Ciencias del Arte como campo específico de conocimiento y acción. Distinción terminológica: Arte(s), Ciencias del Arte y Filosofía de las Ciencias del Arte (o Epistemología). Ciencias del Arte, ¿en plural? Ciencias del Arte y otros campos científicos: relaciones y diferencias. La discusión de reconocimiento con las Ciencias Duras y las Ciencias Sociales. Pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, transversalidad. Epistemología comparada. Optimismo – pesimismo teórico respecto de la articulación entre arte y ciencia. La (inexorable) necesidad de las Ciencias del Arte: núcleo central generador de nuestras discusiones, ¿qué es el arte, qué hay en el arte, qué existe en tanto arte, qué está en el arte? La problematicidad del arte conduce a (y es resultado de) la pregunta ontológica. Definir el objeto. Construcciones científicas del arte: entes, acontecimientos que son reconocidos como arte por las Ciencias del Arte. ¿Qué ciencias para el arte? Necesidad de conciencia epistemológica de los investigadores. Trayectos epistemológicos: del arte a la ciencia, de la ciencia al arte. Horizonte de descubrimiento, de comprobación, de aplicación. El desafío y la aventura de las Ciencias del Arte en la Argentina y Latinoamérica. Definir políticas para las Ciencias del Arte. Investigación y militancia: revolución interna a cada disciplina. Ética del investigador. Multiplicación (transferencia) del conocimiento en la realidad social y política.

Unidad II. Construcciones científicas del teatro, relaciones y diferencias con el cine

Problematicidad del concepto de teatro en el siglo XX y XXI. Desdelimitación, transteatralización, diseminación, liminalidad, ampliación/expansión. Los cinco “prejuicios” en la doxa. Un caso ejemplar: el teatro. “Si todo es teatro ya nada es teatro” (Luis de Tavira). Pregunta ontológica y pregunta epistemológica: ¿qué construcciones científicas del teatro disponibles? Semiótica Teatral, Antropología Teatral, Sociología del Teatro, Filosofía del Teatro: relaciones y diferencias. Bases epistemológicas. Teatro, teatralidad. Transteatralización. La diferencia y la relación con el cine. Acontecimiento, convivio y tecnovivio, acción, cuerpo, territorialidad, poíesis, trabajo, expectación, compañía, zona de experiencia y subjetivación, teatro perdido y duelo. El arte como acontecimiento: pensar la praxis, de la observación empírica a la formulación de leyes abstractas y viceversa. “El teatro sabe”, “el teatro teatra”: saberes específicos, saber-ser, saber-hacer. Filosofía de

la praxis, “razón lógica” versus “razón pragmática”. Actitud radical y actitud radicante. ¿Qué ciencias para el teatro? Numerosas disciplinas científicas: el vasto campo y el concierto de la Teatrológica. La Historia del Teatro: su singularidad como disciplina científica.

Unidad III. La investigación artística universitaria: entre el arte y la ciencia

Investigar sobre, para y en las artes. La producción de conocimiento desde el arte. El “artista que piensa” (Wagner), el “artista crítico” (Eliot), el “artista fracasado” (Arlt). El artista-investigador, el investigador-artista, el investigador (no artista) especializado en arte. El artista como intelectual específico y la crisis del artista “ilustrado”. La poética como metáfora epistemológica: del saber implícito al explícito. El metateatro y el metadrama. El pensamiento implícito y la labor reveladora del científico asociado. La producción de “pensamiento artístico” y su relación con las prácticas: mutua productividad. Complementariedad, desfasaje, oposición. Pensamiento teatral sustentado y no sustentado por las prácticas artísticas. El caso Bertolt Brecht. El artista que piensa a otros artistas: la autorreferencia en clave. “Si a él le sirve...”: pensamiento teatral y producción de subjetividad. Pensar las prácticas, pensar el pensamiento teatral, pensar las relaciones entre prácticas y pensamiento teatral. Tres casos argentinos: Ricardo Bartís (artista asociado a un científico), Rafael Spregelburd (artista-pensador), Mauricio Kartun (artista-académico de la Universidad Nacional del Centro).

Unidad IV. La articulación de una investigación artística; modelos de trabajo

Campo temático, focalización, situación problemática; determinación del corpus, Teoría, Metodología; estado de la cuestión, fuentes y bibliografía. Organigrama y cronograma. Pertinencia, prioridad y obstáculos. Método y antimétodo. Limitaciones y ventajas del trabajo de investigación artística en la Argentina y en Latinoamérica. Heurística. Serendipia. El trabajo de campo. La entrevista. El archivo documental. El archivo audiovisual. El análisis del discurso. El artista que se auto-observa en el universo de su trabajo: procesos, técnicas, métodos; registros: diario y cuaderno de bitácora, pretextos, paratextos y metatextos, videos y grabaciones. Escritura académica y escritura ensayística.

11.- Metodología:

Las clases tendrán un formato teórico-práctico.

12.- Formas de evaluación:

Se tendrá en cuenta la participación de los alumnos en las clases y se aprobará el Seminario con la entrega de un trabajo por escrito, con el formato de monografía, a partir del diseño de un proyecto de investigación o plan de tesis, o de un trabajo de investigación en el que se apliquen las nociones desarrolladas en el Seminario.

13.- Acreditación:

Se exigirá un 75% de presentismo en las clases, así como la participación activa en las mismas.

14.- Bibliografía básica:

AAVV, 2013. *Ni adentro ni afuera. Articulaciones entre teoría y práctica en la escena del arte*, La Plata, Club Hem Editores/ECART, Encuentro Platense sobre Cuerpo en las Artes Escénicas y Performáticas.

Adame, Domingo. 1994. *El director teatral intérprete-creador. Proceder hermenéutico ante el texto dramático*, Puebla, Universidad de las Américas-Puebla.

Adame, Domingo. 2005. *Elogio del oxímoron. Introducción a las teorías de la teatralidad*, Xalapa, México, Universidad Veracruzana.

Adame, Domingo. 2006 *Para comprender la teatralidad. Conceptos fundamentales*, Xalapa, México, Universidad Veracruzana.

Adorno, Theodor, 2004, *Teoría estética*, Madrid, Akal (Col. Obra Completa, 7).

Aguilar, Gonzalo- Romano, Silvia (cord.). 2010. *¿Qué he hecho yo para merecer esto?: Guía para el Investigador de medios audiovisuales en la Argentina*. Buenos Aires: Asaeca.

Badiou, Alain. 2005 *Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro*, Buenos Aires, Manantial.

Bak-Geler, Tibor. 2003 "Epistemología Teatral", *Investigación Teatral. Revista de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral*, Nº 4 (julio-diciembre), pp. 81-88.

Bardet, Marie. 2012. *Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía*. Buenos Aires, Cactus.

Bartís, Ricardo, 2003, *Cancha con niebla. Teatro perdido: fragmentos*, Buenos Aires, Atuel.

Bourdieu, Pierre. 1983. *Campo de poder y campo intelectual*. Buenos Aires: Folios.

Breyer, Gastón. 2005. *La escena presente. Teoría y metodología del diseño escenográfico*, Buenos Aires, Infinito.

Burucúa, José. 1992. *Historia de las imágenes e historia de las ideas*. Buenos Aires: CEAL.

Cabanchik, Samuel, 2000, *Introducciones a la Filosofía*, Barcelona, Gedisa y Universidad de Buenos Aires.

Chalmers, Alan F., 1988, *¿Qué es esa cosa llamada ciencia?*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

De Marinis, Marco. 1997. *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*, Buenos Aires, Galerna.

De Marinis, Marco. 2005 *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*, Buenos Aires, Galerna.

Deleuze, Gilles y Félix Guattari, 1994. *Rizoma*. México: Ediciones Coyoacán

Didi-Huberman, Georges. 2008. *Ante el tiempo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

Dubatti, Jorge. 2007 *Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad*, Buenos Aires, Atuel.

Dubatti, Jorge. 2010 *Filosofía del Teatro II. Cuerpo poético y función ontológica*, Buenos Aires, Atuel.

Dubatti, Jorge, 2011. *Filosofía del Teatro III. El teatro de los muertos* (Atuel, en prensa).

Dubatti, Jorge. 2011. *Introducción a los estudios teatrales. Diez puntos de partida*. México, Libros de Godot.

- Dubatti, Jorge. 2012. *Cien años de teatro argentino*. Buenos Aires, Biblos-OSDE.
- Dubatti, Jorge, 2013. "Arte, Ciencias del Arte y Epistemología: una introducción", en Federico Schuster, Jorge Dubatti y Susana Murillo, *Las epistemologías en cuestión: Debates y reflexiones sobre los modos de producción de conocimiento en las Ciencias Sociales y en las Ciencias del Arte*, Buenos Aires, Ediciones del CCC, 2013, pp. 31-56. Edición en CD.
- Eco, Umberto. 1988. *La estrategia de la ilusión*. Buenos Aires: Ed. De la flor.
- Eco, Umberto. 1996. *Seis paseos por los bosques narrativos*. Barcelona: Lumen.
- Eco, Umberto, 1988 "El signo teatral", en su *De los espejos y otros ensayos*, Buenos Aires, Lumen, pp. 42-49.
- Eder, Rita- Lauer, Marko. 1986. *Teoría social del arte*. Mexico: UNAM.
- Entel, Alicia. 1999. *Escuela de Frankfurt: Razón, Arte y libertad*. Buenos Aires: Eudeba
- Féral, Josette. 2004 "La teatralidad: en busca de la especificidad del lenguaje teatral", en su *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna, 87-105. Publicado por primera vez en 1988.
- Fischer-Lichte, Erika. 1999 *Semiótica del teatro*, Madrid, Arco/Libros S.L.
- Foucault, Michel. 2008. *Las palabras y las cosas*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Fourez, Gérard, Véronique Englebert-Lecompte y Philippe Mathy, 1998, *Saber sobre nuestros saberes. Un léxico epistemológico para la enseñanza*, Buenos Aires, Colihue.
- Gadamer, Hans-Georg, 1996, *La actualidad de lo bello*, Barcelona, Paidós.
- García Canclini, Néstor. 1983. *La producción simbólica*. Mexico: Siglo XXI.
- García Canclini, Néstor. 1982. *Las culturas populares en el capitalismo*. Mexico: Nueva imagen.
- Geertz, Clifford, 1987. *La interpretación de las culturas*, México: Gedisa.
- Geertz, Clifford. 1994. *Conocimiento local*, Barcelona: Paidós.
- González Álvarez, Ángel, 1979, *Tratado de Metafísica. Ontología*, Madrid, Gredos, Col. Biblioteca Hispánica de Filosofía.
- Goodman, Nelson, 1976, *Los lenguajes del arte*, Barcelona, Seix Barral.
- Goodman, Nelson. 1990, *Maneras de hacer mundos*, Barcelona, Visor.
- Gruner, Eduardo (comp.). 1998. *Estudios culturales y multiculturalismo*. Buenos Aires: Paidós
- Guber, Rosana. 2001. *La etnografía. Método, campo y reflexividad*. Buenos Aires: Ed. Norma.
- Kartun, Mauricio, 2006, *Escritos 1975-2005 de Mauricio Kartun*, Buenos Aires, Editorial Colihue, Col. Colihue-Teatro, Serie Praxis Teatral. Recopilación y prólogo (pp. 7-8) de J. Dubatti. Se trata de una edición ampliada y revisada de *Escritos 1975>2001*
- Kartun, Mauricio, 2010, *Ala de criados*, Buenos Aires, Atuel, Col. Biblioteca del Espectador. Edición y Apéndice crítico al cuidado de J. Dubatti.
- Klimovsky, Gregorio, y Cecilia Hidalgo, 1998, *La inexplicable sociedad. Cuestiones de epistemología de las Ciencias Sociales*, Buenos Aires, A-Z Editora.
- Kowzan, Tadeusz. 1997 *El signo y el teatro*, Madrid, Arco/Libros.
- Lotman, Jurij, 1996, 1996 *La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto*, Madrid, Cátedra.

- Mancuso, Hugo. 2006. *Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales*. Buenos Aires: Paidós.
- Mattelart, Armand. 1974. *La cultura como empresa multinacional*. Buenos Aires: Galerna.
- Mattelart, Armand. 2002. *Los Cultural Studies. Hacia la domesticación del pensamiento salvaje*. La Plata: UNLP.
- Miguel, Hernán, y Eleonora Baringoltz, 1998, *Problemas epistemológicos y metodológicos. Una aproximación a los fundamentos de la investigación científica*, Buenos Aires, Eudeba.
- Morin, Edgar. 2003 *Introducción al pensamiento complejo*, Barcelona, Gedisa.
- Oliveras, Elena, 2004, *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Ariel.
- Ortiz, Renato. 1997. *Mundialización y cultura*. Buenos Aires: Alianza.
- Pavis, Patrice. 2000 *El análisis de espectáculos*, Barcelona, Paidós.
- Pavis, Patrice, 1997, *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona, Paidós.
- Quine, Willard Van Orman, 2002, "Acerca de lo que hay", en su *Desde un punto de vista lógico*, Barcelona, Paidós, 39-59.
- Rozik, Eli. 2008. *Metaphoric Thinking. A study of nonverbal metaphor in the arts and its archaic roots*, Tel Aviv University, The Yolanda and David Katz Faculty of the Arts.
- Samaja, Juan. 2004. *Proceso, diseño y proyecto en Investigación científica*. Buenos Aires: JVE
- Schuster, Félix y otros, 2001. *El oficio del investigador*. Rosario: HomoSapiens
- Sirvent, María Teresa. 2006 *El proceso de investigación*, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras.
- Sprengelburd, Rafael, 2013, selección de artículos ensayísticos y periodísticos sobre teatro (antología realiza por la cátedra).
- Steimberg, Oscar. 1998. *Semiótica de los medios masivos*. Buenos Aires: Atuel.
- Tatarkiewicz, Wladyslaw, 1997, *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos.
- Tavira, Luis de, 2003, *El espectáculo invisible. Paradojas sobre el arte de la actuación*, México, El Milagro.
- Ubersfeld, Anne. 1993 *Semiótica teatral*, Madrid, Cátedra y Universidad de Murcia.
- Williams, Raymond, 1971. *Culture and society*, Buenos Aires: Penguin.

15.- Curriculum Breve:

Jorge Dubatti (Buenos Aires, 1963) es profesor universitario, crítico e historiador teatral argentino. Entre sus principales aportes a la teatrología se cuentan sus propuestas teóricas de Filosofía del Teatro, Teatro Comparado y Cartografía Teatral, disciplinas en las que ha sido pionero. Es Doctor (Área de Historia y Teoría del Arte) por la Universidad de Buenos Aires. Premio Academia Argentina de Letras 1989 al mejor egresado de la Universidad de Buenos Aires.

Desarrolla sus actividades de docencia e investigación en la Universidad de Buenos Aires. Coordina el Área de Historia y Teoría Teatral del Centro Cultural Ricardo Rojas, de la que depende el Centro de Investigación en Historia y Teoría Teatral (CIHTT) desde 1998. Coordinó entre 2001 y 2011 el Área de Artes Escénicas de Departamento Artístico del Centro Cultural de la Cooperación,

transformada a partir de 2012 en el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte (AICA). Fundó y dirige desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Entre ensayos, antologías y ediciones de obras, coordinación de actas, entrevistas, etc., ha publicado más de cien volúmenes sobre teatro. Destacan:

El teatro de Eduardo Pavlovsky: poéticas y política (Tesis Doctoral - UBA)
Comparatística. Estudios de literatura y teatro (comp., 1992)
Así se mira el teatro hoy (ed., 1994)
Teatro Comparado. Problemas y conceptos (1995)
Batato Barea y el nuevo teatro argentino (1995)
Peregrinaciones de Shakespeare en la Argentina (ed., 1996)
Samuel Beckett en la Argentina (ed., 1998)
Poéticas argentinas del siglo XX. Teatro y Literatura (comp., 1998)
El teatro laberinto. Ensayos de teatro argentino (1999)
El teatro jeroglífico. Herramientas de poética teatral (2002)
El nuevo teatro de Buenos Aires en la postdictadura (coord., 2002)
Estudios críticos sobre Harold Pinter (comp., 2002)
El convivio teatral (2003)
Escritos sobre teatro I. Teatro y cultura viviente: poéticas, política e historicidad (comp., 2005)
El teatro sabe. La relación escena/conocimiento en once ensayos de Teatro Comparado (2005)
Henrik Ibsen y las estructuras del drama moderno (coord., 2006)
Teatro y producción de sentido político en la postdictadura. Micropoéticas III (coord., 2006)
Filosofía de teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad (2007)
Cartografía Teatral. Introducción al Teatro Comparado (2008)
Historia del actor (coord., 2008)
Concepciones de Teatro. Poéticas teatrales y bases epistemológicas (2009)
Historia del actor II (coord., 2009)
El teatro teatra. Nuevas orientaciones en teatrología (2009)
Filosofía del Teatro II. Cuerpo poético y función ontológica (2010)
Dramaturgia del Centenario al Bicentenario. Metáforas de la Argentina en veinte piezas teatrales (coord., 2010)
El teatro y el actor a través de los siglos (coord., 2010).
Introducción a los estudios teatrales (México, Libros de Godot, 2011).
Mundos teatrales y pluralismo. Micropoéticas V (coord., 2011).
Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica" (Buenos Aires, 2012).
Cien años de teatro argentino. De 1910 a nuestros días (Biblos, 2012).
El actor. Arte e historia (comp., México, Libros de Godot, 2013).
La actuación teatral. Estudios y testimonios (comp., en colaboración con Nidia Burgos, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, EDIUNS, 2013).

Ha publicado más de quinientos artículos y reseñas sobre teatro en libros y revistas especializadas de Argentina (Buenos Aires y diversas provincias), Alemania, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Holanda, Italia, México, Polonia, Portugal, Perú, Uruguay y Venezuela. Ha publicado artículos y reseñas en las revistas: Gestos, Latin

American Theater Review, Revista Iberoamericana, Cuadernos Hispanoamericanos, Humboldt, Primer Acto, Conjunto, Apuntes, Revista de Literaturas Modernas, La Escalera, Itinerarios, Boletín de Literatura Comparada, Letras, ADE Teatro, Sipario, Foro Hispánico, BOEHI, Debats, Picadero, Revista de Estudios de Teatro, Teatro/Celcit, Filología, Boletín del Instituto de Artes del Espectáculo, Cuadernos Escénicos, Celehis, Los Rábdomantes, Teatro Truenos & Misterios, Investigación Teatral (AMIT), Tramoya, Otra Boca (Universidad Nacional de Tucumán), Teatro XXI, Assaig de Teatre, Teatro al Sur, Insula, Nuestra América (Portugal), Móin-Moin, Alternatives Théâtrales, Beckettiana, Cuadernos Escénicos de San Francisco, Anuario Argentino de Germanística, Artes Escénicas (Uruguay), Cuadernos de Dramaturgia (España), Teatros (Colombia), Pasodegato, Texturas (Universidad Nacional del Litoral), Stichomythia (Universidad de Valencia), Celestinesca (Universidad de Valencia), entre otras. Es editor de las obras de Daniel Veronese, Rafael Spregelburd, Alejandro Urdapilleta, Federico León, Ricardo Bartís, Alberto Vacarezza, Claudio Tolcachir y de Eduardo Pavlovsky, y autor también de una numerosa cantidad de artículos, reseñas en revistas y libros nacionales e internacionales. Es considerado como uno de los más importantes teóricos del quehacer escénico en lengua castellana, ha impartido seminarios, talleres, cursos y conferencias en España, Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania, México, Brasil, Venezuela, Canadá y otros países de Hispanoamérica. Premios y distinciones: Premio Konex Diploma al Mérito Comunicación-Periodismo 1997-2007 en Crítica Literaria; Premio de la Academia Argentina de Letras al mejor egresado de 1989 de la UBA; en 2003 fue distinguido por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por "sus investigaciones en el campo de la cultura"; en 1982 obtuvo el Premio Centenario de Ricardo Rojas (UBA); le fue otorgado en dos oportunidades el Premio Leónidas Barletta (FUNCUN) a la Investigación Teatral (1992) y a la Crítica Teatral (1993); Distinción de la Asociación Argentina de Teatro Comparado (ATEACOMP): "Al Fundador de ATEACOMP, comprometido dinamizador del campo teatral", setiembre 2007; Premio Godot 2011; Tadrón 2012 Personalidad Destacada. Una sala del teatro independiente Espacio por Arte, lleva su nombre en la ciudad de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) desde 2010.