

PROGRAMA		
Nombre de la actividad curricular		
Curso Electivo de Formación Disciplinar Laboratorio de investigación-creación de discursos escénicos desde una perspectiva feminista		
Nombre de la actividad curricular en inglés		
Performative Research Lab: Development of Scenic Discourses with Feminist Perspective		
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla		
Departamento de Teatro / Facultad de Artes /Universidad de Chile		
4. Número de créditos SCT – Chile)	3	
5. Horas de trabajo	presencial 3	no presencial 2
6. Requisitos		
7. Propósito general del curso	El curso se propone transmitir y ejercitar una metodología de investigación-creación de dispositivos escénicos híbridos entre teatro, performance e instalación, alrededor de la pregunta sobre la feminidad y lo femenino, con el fin de poner en tensión los discursos hegemónicos acerca de los roles de las mujeres en el ámbito afectivo y el laboral. Esta problematización se realiza a través del desplazamiento de los conceptos de “afirmación” e “interrupción”, desarrollados por Alejandra Castillo (2018) para el caso de las políticas feministas, hacia procedimientos escénicos que busquen afirmar y/o interrumpir dimensiones de lo femenino relevadas e interrogadas artísticamente por las y los estudiantes.	
8. Competencias a las que contribuye el curso	Ámbito Actuación C1: Generar discursos actorales desde el autoconocimiento. C4: Relacionarse con los agentes implicados en diversos contextos teatrales. Ámbito Dirección	

	<p>C5: Componer un discurso escénico. C6: Liderar a un equipo artístico y técnico. Ámbito Dramaturgia C9: Elaborar textos teatrales lingüísticos y no-lingüísticos. Ámbito Investigación C10: Derivar un problema de investigación propio de la disciplina a partir de un tema. C11: Delimitar un marco teórico.</p>
<p>9. Subcompetencias</p>	<p>Ámbito Actuación C.1.1. Considerando los elementos biográficos que constituyen la identidad personal. C.1.2. Considerando los elementos biográficos que constituyen la identidad colectiva. C.1.3. Sistematizando y registrando los procesos personales de creación. -- C.4.1. Valorando e integrándose a las metodologías y dinámicas de un equipo creativo. C.4.2. Reconociendo y respetando las funciones de cada integrante del colectivo.</p> <p>Ámbito Dirección C.5.1. Convirtiendo un material -dramático o no en una propuesta teatral a partir de una reflexión específica. C.5.2. Articulando un conjunto de acciones en un contexto teatral (entendido como la coincidencia en tiempo y espacio entre actor y público). C.5.3. Organizando los elementos que constituyen la puesta en escena en virtud de relaciones visuales, espaciales y sonoras. -- C.6.1. Generando las condiciones para el desarrollo de un ambiente propicio de trabajo. C.6.2. Estimulando y motivando el desarrollo creativo. C.6.3. Determinando plazos y estableciendo un plan de trabajo acorde a las necesidades de la propuesta teatral.</p> <p>Ámbito Dramaturgia C.9.1. Organizando textualmente elementos con potencialidad dramática. C.9.2. Distinguiendo componentes escénicos y no escénicos, y elementos literarios y no literarios.</p>

Ámbito Investigación

C.10.1. Considerando la relevancia y la pertinencia del problema a investigar.

C.10.2. Reconociendo y seleccionando diversas fuentes de información.

--

C.11.2. Sistematizando y analizando la información de distintas referencias bibliográficas.

C.11.3. Definiendo las categorías de forma clara, operativa y documentada para que propicien la formulación de preguntas de investigación y/o hipótesis.

10. Resultados de Aprendizaje

a) Las y los estudiantes desarrollan o ejercitan competencias reflexivas e investigativas para la creación de discursos escénicos desde una perspectiva feminista, orientadas a:

-el levantamiento de preguntas de investigación-creación en torno al tema, en diálogo con el contexto sociocultural en que se realiza la práctica investigativa y/o artística.

-la comprensión e interrogación crítica de fuentes bibliográficas y referentes artísticos a través de mecanismos de intercambio que den lugar al desarrollo de perspectivas divergentes y a la construcción de reflexiones colectivas.

-la emergencia o aproximación a una perspectiva autoral propositiva y que considere aspectos éticos con relación al rol de las mujeres, tanto en los procesos de creación escénica como en los de realización y producción.

b) Las y los estudiantes desarrollan competencias metodológicas para la creación que faciliten:

- la organización de un proceso de indagación artística mediante el establecimiento de una pregunta guía, la sistematización de fuentes diversas (bibliografía, referencias artísticas, archivo y biografía) y la selección de recursos escénicos surgidos de procesos de experimentación y composición.

- la creación, selección y organización de procedimientos y recursos escénicos (relacionados con los lenguajes del teatro, la performance y la instalación) en torno a una estructura compositiva unitaria que levante una propuesta autoral específica.

-

11. Saberes / contenidos*

Eje 1. Hacia una metodología con perspectiva feminista

Antecedentes conceptuales y artísticos de la metodología propuesta

Perspectiva feminista en la creación escénica

La asamblea, la construcción colectiva y el disenso

Preguntas y dimensiones problemáticas en los procesos de investigación-creación
El problema de la autoría interrogado desde una perspectiva feminista

Eje 2. Estrategias y recursos para la creación escénica

El archivo y la bitácora de investigación-creación

Vínculos entre preguntas, dimensiones problemáticas y los procesos de experimentación

Drama, performance e instalación: potencialidades discursivas, poéticas y pragmáticas. Tránsitos, hibridez e inespecificidad en los lenguajes escénicos contemporáneos.

Desplazamiento de las nociones de “afirmación” e “interrupción” hacia procedimientos escénicos.

Eje 3. Creación de poéticas y discursos

Diseño y conducción de un proceso de indagación escénica

Producción de materiales escénicos y sus procesos de selección y organización.

Imbricación entre reflexión, creación y modos de producción

*Para su mejor comprensión, los saberes y contenidos se han detallado en tres ejes de trabajo, pero no constituyen unidades independientes, ni de naturaleza teórica. En todos los casos se trata de contenidos que serán abordados de manera teórico-práctica, mediante procesos que implican la discusión crítica de fuentes, el establecimiento de prácticas de trabajo y la realización de ejercicios de composición y experimentación. Asimismo, los contenidos/saberes se encuentran imbricados entre sí y se abordarán de manera conjunta en las sesiones. En particular, el eje 3 se refiere a los procesos en que las estudiantes ponen en relación los contenidos descritos en los ejes 1 y 2.

12. Metodología

- Exposición magistral de los antecedentes conceptuales de la metodología propuesta, tanto los referidos a teoría feminista, como las distinciones teórico-metodológicas acerca de los lenguajes escénicos a explorar (teatro, performance, instalación). Presentación de los antecedentes artísticos que sustentan la metodología propuesta.¹
- Lectura y discusión de un conjunto de fragmentos de un corpus de teoría feminista, investigación artística y lenguajes escénicos. (detallado en la bibliografía).
- Presentación performática de nociones y discusiones relevadas del corpus teórico estudiado.
- Levantamiento de dimensiones problemáticas y preguntas de investigación² acerca de la feminidad y lo femenino. Para acotar el trabajo estas dimensiones y preguntas se restringirán a dos ámbitos: el laboral y el afectivo (discursos románticos, maternidades, etc.).
- Creación de un archivo personal y colectivo, en relación directa con la biografía de las y los estudiantes, con objetos y materiales relacionados con las dimensiones problemáticas y preguntas levantadas.

¹ Esta actividad está a cargo de la profesora. El resto de las actividades serán llevadas a cabo por las y los estudiantes, con la guía metodológica de la profesora. Algunas de ellas se desarrollarán en núcleos de trabajo de no más de tres estudiantes y algunas implicarán tareas individuales.

² Se trabajará estimulando la emergencia de preguntas o dimensiones acotadas que necesiten un abordaje artístico para dar cuenta de su complejidad o proponer aproximaciones sensibles, más allá de las reflexiones verbales que podrían suscitar.

- Creación de un archivo colectivo con referencias artísticas de creadoras contemporáneas, en relación con las dimensiones problemáticas y preguntas levantadas.
- Creación de un ejercicio escénico: una escena teatral, un dispositivo performático, un objeto/instalación, o un ejercicio artístico inespecífico (Garramuño, 2014) que transite entre tales lenguajes. Tal ejercicio propondrá procedimientos escénicos de “afirmación” y/o “interrupción” de determinados discursos acerca de lo femenino, seleccionados y organizados por cada dispositivo en relación con la pregunta o dimensión problemática indagada por sus autoras o autores. Para ello, se propondrán ejercicios de experimentación y de composición que brinden herramientas dramáticas y directoriales para la resolución escénica de preguntas de investigación-creación.

13. Evaluación

- a) Exposición performativa de una lectura asignada (en parejas) 20%
- b) Creación de una ficha de archivo de referente artístico, con información relacionada con la creadora escénica relevada y una o dos obras o experiencias artísticas de su autoría. Presentación de esta ficha en clase. (individual) (20%)
- c) Creación de una bitácora personal sobre el proceso de investigación-creación del ejercicio escénico, que dé cuenta del archivo personal levantado durante el proceso de indagación y de las reflexiones surgidas al respecto. (30%)
- d) Creación de un ejercicio escénico: una escena teatral, un dispositivo performático, un objeto/instalación, o un ejercicio artístico inespecífico (Garramuño, 2014) que transite entre tales lenguajes. (individual o en parejas) (30%). Tendrá carácter de examen y será, por tanto, evaluado junto a una Comisión acordada junto al grupo.

14. Requisitos de aprobación: Porcentajes de asistencia exigidos por reglamento y nota final.

Asistencia a un mínimo de 80% de las sesiones.

Haber rendido al menos tres tipos de actividad de las desglosadas en el punto 13 (A, B, C, D).

Haber rendido el examen (actividad D).

Obtener una nota final igual o superior al 4 (57%).

15. Palabras Clave

Investigación-creación, Feminismo, Performance, Teatro contemporáneo

16. Bibliografía Obligatoria

Bishop, Claire. "El arte de la instalación y su herencia", en *Ramona. Revista de Artes Visuales* Número 78, 2008, pp.46-52.

Butler, Judith (2007). *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. Barcelona: Paidós. (Selección de fragmentos)

Castillo, Alejandra (2018). *Nudos feministas*. Santiago de Chile: Palinodia. Colección Archivo Feminista. (Capítulo 1: El feminismo: política de lo múltiple.)

Federici, S. (2018). *El patriarcado del salario*. Madrid: Traficantes de Sueños. (Selección de fragmentos)

Garramuño, Florencia. "Arte inespecífico y mundos en común". *Estética, medios masivos y subjetividades. Ponencias del V Simposio Internacional de Estética (2014)*. Santiago: Estética UC, 2014, pp.15-29.

Laddaga, R. (2010). *Estética de laboratorio*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. (Selección de fragmentos)

Manning, Erin. "Proposiciones para la Investigación-Creación". *Revista Corpo-grafías: Estudios críticos de y desde los cuerpos / Volumen 6 – Número 6 / Enero – diciembre de 2019*

Rancière, Jacques (2012). *El malestar en la estética*. Madrid: Clave Intelectual. (Selección de fragmentos)

17. Bibliografía Complementaria

Castillo, Alejandra (2019). "La imagen inclinada" en Blanco, F. y Opazo, C. (Ed.) *Democracias incompletas: Debates críticos en el Cono Sur*. Santiago de Chile: Cuarto propio.

Fischer-Lichte, E. (2014). *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada Editores.

Haraway, Donna (1988). «Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and The Privilege of Partial Perspective», *Feminist Studies* 14, 3, 575-599.

Moi, Toril. (2019) "No soy una mujer escritora" en de Teresa, Adriana (Coord.) *Horizontes teóricos y críticos en torno a la figura autoral contemporánea*. México D.F.: Schola. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

Valesini, María Silvina (2014). *La instalación como dispositivo escénico y el nuevo rol del espectador*. Magíster en Estética y Teoría de las Artes, Universidad de la Plata.