

maestría
en teatro

SEMINARIO DE POSGRADO

Seminario: Teoría y Metodología
de la Investigación Artística

Dr. Jorge Dubatti

———— Cohorte 2022 ————

Universidad Nacional del Centro

Facultad de Arte

Maestría en Teatro. Mención Dirección Escénica / Mención Actuación
/ Mención Diseño Escénico

SEMINARIO: Teoría y Metodología de la Investigación Artística

Docente: Dr. Jorge Dubatti

2022

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 producción de conocimiento, creación-investigación, en el marco universitario. El arte reconoce su singularidad tanto en el hacer como en la producción de saberes y teorías. La investigación artística contribuye, además, a la articulación de la docencia, la gestión, las políticas teatrales, etc. El desafío es comprender la singularidad de la investigación artística como investigación específica, como meta-investigación y como investigación aplicada.

Objetivos

- Problematizar las relaciones entre artes escénicas, creación-investigación y producción de conocimiento
- Caracterizar los sujetos de la investigación artística
- 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
- Plantear la investigación artística como una filosofía de la praxis: investigar sobre, para y en, desde las artes.
- Problematizar el concepto de las artes en el mundo contemporáneo
- Caracterizar las principales construcciones científicas del teatro disponibles: Semiótica Teatral, Antropología Teatral, Sociología del Teatro, Filosofía del Teatro
- Preguntarse por las diversas formas en que el arte produce conocimiento a través de los procesos, las estructuras, la relación con las instituciones, la relación con los espectadores, el armado de archivo, etc.
- Ofrecer métodos y técnicas para la auto-observación del artista-investigador
- Caracterizar los rasgos discursivos de las Ciencias del Arte como campo específico de conocimiento y acción investigativa
- 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.
- Ofrecer estrategias para el armado de un proyecto de investigación como primer esbozo hacia un Plan de Tesis.

Contenidos

Unidad I: Coordenadas generales (I). Sujetos de la investigación artística y auto-observación

Problematización de las relaciones entre artes escénicas, creación-investigación y producción de conocimiento. La investigación artística como una filosofía de la praxis:

investigar sobre / para / en / desde las prácticas artísticas. Filosofía del acontecimiento escénico. El arte como experiencia específica y la experiencia como conocimiento específico (J. Dewey). Saberes de experiencia, saberes de tiempo. Hacer, pensar el hacer, hacer el pensar el hacer, etc. Razón de la praxis, razón lógica y razón bibliográfica. Sujetos de la investigación artística: el artista-investigador, el investigador-artista, el investigador participativo (no artista) especializado en artes escénicas, el trabajo conjunto entre el artista-investigador y el investigador participativo asociados (J. Dubatti). Caracterización de los diferentes agentes del campo teatral como productores de conocimiento: el director-investigador, el actor-investigador, el docente-investigador, el gestor-investigador, el crítico-investigador, el curador-investigador, etc.: género próximo y diferencia específica. Reomodos (D. Bohm): el teatro “teatra”, la música “musiquea”, etc. ¿Por qué hay resistencia de los artistas a reconocerse como investigadores? Múltiples respuestas (histórica, cultural, económica, política). Necesidad del empoderamiento y desinhibición del artista como productor de conocimiento en la contemporaneidad: la auto-observación de la praxis artística.

Unidad II: Coordenadas generales (II): la problematicidad del arte en la contemporaneidad
Núcleo central generador de nuestras discusiones: la problematicidad del arte.

Desdelimitación, porosidad, diseminación, liminalidad, ampliación, expansión. ¿“Muerte del arte”? ¿Qué entendemos por artes escénicas? ¿Qué entendemos por creación en artes escénicas? (P. Boenisch, S. Proust). Pregunta ontológica y pregunta epistemológica inseparablemente asociadas. Pluralismo: arte y construcciones científicas del arte, entes, acontecimientos que son reconocidos como arte por las Ciencias del Arte (G. Fourez, V. Englebert-Lecompte y Ph. Mathy). Especificidad: problemas que sólo enfrentan/formulan las Ciencias del Arte. Investigación Específica, Metainvestigación (investigar para investigar) e Investigación Aplicada (multiplicación / transferencia del conocimiento en la realidad social, política, cultural, educación, salud, legislación, etc.). En busca de nuevas teorías desde la praxis. Heurística (G. Breyer). Serendipia. Antropofagia teórica.

Unidad III: Auto-observación: ¿cómo se produce conocimiento desde la creación en artes escénicas?

Diversas formas de producción de conocimiento desde las artes escénicas y la creación-investigación: pensamiento implícito, pensamiento explícito y Ciencias del Arte como campo específico de conocimiento y acción investigativa. El “reparto de lo sensible” (J. Rancière). El arte “piensa” (A. Badiou). La producción de conocimiento en todos los planos de la praxis: los procesos, las estructuras (U. Eco, P. Szondi), la circulación, la recepción, el archivo (G. Macheret), la comunicación, etc. Diferentes formas de creatividad artística: el “entusiasmo” platónico, la conexión con el inconsciente, el “ostinato rigore” de L. Da Vinci), el método conceptual de E. A. Poe, la “formatividad” de Luigi Pareyson (E. Oliveras). Trayectos de conocimiento entre lo abstracto y lo empírico: deducción, inducción, abducción. Trayectos frecuentes en los procesos de conocimiento de los artistas-investigadores. Territorialidad y pensamiento radicante en las prácticas. Mapas territoriales complejos: inter-territorialidad, supra-territorialidad, intra-territorialidad. Dinamismo: procesos de territorialización, des-territorialización y re-territorialización. Pensamiento radicante, pensamiento cartografiado, diálogo de cartografías. Regionalismo crítico decolonial. Pensamiento teatral sustentado y no sustentado por las prácticas artísticas: complementariedad, desfasaje, oposición. El caso Bertolt Brecht. El artista como intelectual

específico y la crisis del artista “ilustrado”. Cuatro grandes desafíos a tener en cuenta: qué discursos producir, con qué métodos, desde qué modelos, dentro de qué contención institucional. Selección de textos y videos escénicos de directores-investigadores: Vsevolod Meyerhold, Peter Brook, Santiago García, Eduardo Pavlovsky, Mauricio Kartun, Alberto Villarreal, Vivi Tellas. Cómo observan y leen a los artistas-investigadores otros artistas investigadores.

Unidad IV: Estrategias para el armado de un proyecto de investigación

Proyectos de investigación. Deseo, factibilidad y proyección futura. Hipótesis (suposición) y tesis (proposición). Campo temático, focalización, situación problemática. Determinación del corpus, Teoría, Metodología. Estado de la cuestión, fuentes y bibliografía. Organigrama / cronograma. Trabajo con las y los talleristas en la composición de proyectos de investigación. Métodos y técnicas de investigación. Método y antimétodo. “Desobediencia” epistemológica. Limitaciones y ventajas del trabajo de investigación artística en Latinoamérica. El trabajo de campo. La entrevista y la auto-entrevista. El archivo documental. El archivo audiovisual. El análisis del discurso. Registros de auto-observación: diario y cuaderno de bitácora, pretextos, paratextos y metatextos, videos y grabaciones. Escritura académica y escritura ensayística.

Cronograma

Clase 1: Unidad I.

Clase 2: Unidad II.

Clase 3: Unidades III

Clase 4: Unidad IV

Clase 5: revisión, integración y proyección de las unidades en el trabajo a entregar.

Metodología

Las clases tendrán un formato teórico-práctico.

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 monografía, a partir del diseño de un proyecto de investigación o primer diseño de un plan de tesis o de un trabajo de investigación en el que se apliquen las nociones desarrolladas en el Seminario.

Acreditación

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

Bibliografía

- 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.
- Adorno, Theodor, 2004, *Teoría estética*, Madrid, Akal (Col. Obra Completa, 7).
- Arán, Pampa Olga, y Diego Vigna, comps., 2018, *Archivos, artes y medios digitales. Teoría y práctica*, Universidad Nacional de Córdoba, CEA-Sociales.
- 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*, N° 4 (julio-diciembre), 81-88.
- Bardet, Marie, 2012, *Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía*, Buenos Aires, Cactus.
- Boenisch, Peter, 2015, *Directing scenes and senses: The thinking of Regie*, Manchester University Press.
- Bohm, David, 1998, *La totalidad y el orden implicado*, Barcelona, Kairós.
- Bourdieu, Pierre, 1999, *Intelectuales, política y poder*, Buenos Aires, Eudeba.
- Bourriaud, Nicolas, 2009, *Radicante*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Brecht, Bertolt, 1963, *Breviario de Estética Teatral*, Buenos Aires, La Rosa Blindada.
- Brecht, Bertolt, 1970a, *Escritos sobre teatro. Vol. 1*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Brecht, Bertolt, 1970b, *Escritos sobre teatro. Vol. 2*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Brecht, Bertolt, 1970c, *Escritos sobre teatro. Vol. 3*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Breyer, Gastón, 2005, *La escena presente. Teoría y metodología del diseño escenográfico*, Buenos Aires, Infinito.
- Brook, Peter, 2000, *El espacio vacío*, Barcelona, Península.
- 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.
- Dewey, John, 2008, *El arte como experiencia*, Barcelona, Paidós.
- Didi-Huberman, Georges, 2008, *Ante el tiempo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.
- Dorfles, Gillo, 1958, *Constantes técnicas de las artes*, Buenos Aires, Nueva Visión.
- Dubatti, Jorge, 2012, “La crisis del ‘teatrista ilustrado’ en la escena argentina contemporánea”, *Latin American Theatre Review*, The University of Kansas, Center of Latin American Studies, USA; Special Issue: A Tribute to George Woodyard / Homenaje a George Woodyard, Guest Editors Jorge Dubatti and Beatriz J. Rizk, 46/1, Fall, pp. 103-128.
- Dubatti, Jorge, 2014, “El artista-investigador, el investigador-artista, el artista y el investigador asociados, el investigador participativo: Filosofía de la Praxis Teatral”, en su *Filosofía del Teatro III. El teatro de los muertos*, Buenos Aires, Atuel, 79-122.
- Dubatti, Jorge, 2015, “Hacia una cartografía teatral radicante y un pensamiento cartografiado”, *Revista Gestos. Teoría y Práctica del Teatro Hispánico*, University of California, Department of Spanish and Portuguese, Irvine, USA, Año 30, N° 60 (noviembre 2015), pp. 47-57. Número Especial sobre “Gestos transitorios: presente, pasado y futuro de las teorías sobre el teatro” editado por Grace Dávila-López, Polly J. Hodge, Claudia Villegas-Silva y Juan Villegas.

- Dubatti, Jorge, 2016, *Teatro-matriz, teatro liminal. Estudios de Filosofía del Teatro y Poética Comparada*, Buenos Aires, Atuel, Col. Textos Básicos.
- Dubatti, Jorge, 2018, "Tendencias y prácticas de las perspectivas teóricas socioculturales en la teatrología latinoamericana contemporánea", en Claudio Lobeto y Gloria Varela, comps., *Arte y cultura en los debates latinoamericanos*, Buenos Aires, La Imprenta Ya, pp. 119-144.
- Dubatti, Jorge, 2019, "El artista-investigador y la producción de conocimiento territorial desde el teatro: una Filosofía de la Praxis", *La Escalera. Anuario de la Facultad de Arte*, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, N° 29, pp. 11-48. <http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/laescalera>
- Dubatti, Jorge, 2020, *Teatro y territorialidad. Perspectivas de Filosofía del Teatro y Teatro Comparado*, Barcelona, Gedisa. Disponible como e-book y en papel.
- Dubatti, Jorge, 2020, "Universidad y Filosofía de la Praxis Artística: Teatro, pensamiento teatral y Ciencias del Teatro", *Escena. Revista de las Artes*, Universidad de Costa Rica, Instituto de Investigaciones en Arte, San José de Costa Rica, Vol. 80, Núm. 1, julio-diciembre, pp. 8-31.
- Dubatti, Jorge, ed., 2020, *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral*, Lima, Editorial de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático "Guillermo Ugarte Chamorro".
- Dubatti, Jorge, 2021, "Artes conviviales, artes tecnoviviales, artes liminales: pluralismo y singularidades (acontecimiento, experiencia, praxis, tecnología, política, lenguaje, epistemología, pedagogía)", *Avances*, N° 30, Universidad Nacional de Córdoba, pp. 313-333.
- Dubatti, Jorge, 2021 (en prensa), "Poética Genética: propuesta de un modelo teórico-metodológico para el análisis de procesos de creación escénica", Universidad de Caldas.
- Dubatti, Jorge, y Mariana Lima Muniz, 2018, "Cena de Exceção: o teatro neotecnológico em Belo Horizonte (Brasil) e Buenos Aires (Argentina)", *Revista Brasileira de Estudos da Presença / Brazilian Journal on Presence Studies*, Porto Alegre, Universidade Federale de Rio Grande do Sul, v. 8, n. 2, pp. 366-389, abr./jun. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/2237-266069727>
- Eco, Umberto, 1984, *Obra abierta*, Barcelona, Ariel.
- Fischer-Lichte, Erika, 2011, *Estética de lo performativo*, Madrid, Abada Editores.
- Fortier, Mark, 2005, *Theory / Theater. An Introduction*, London / New York, Routledge.
- Fourez, Gérard, Véronique Englebert-Lecompte y Philippe Mathy, 1998, *Saber sobre nuestros saberes. Un léxico epistemológico para la enseñanza*, Buenos Aires, Colihue.
- García, Santiago, 1994, *Teoría y práctica del teatro, tomo I*, Bogotá, Teatro La Candelaria.
- García, Santiago, 2002, *Teoría y práctica del teatro, tomo II*, Bogotá, Teatro La Candelaria.
- Goodman, Nelson, 1976, *Los lenguajes del arte*, Barcelona, Seix Barral.
- Goodman, Nelson, 1990, *Maneras de hacer mundos*, Barcelona, Visor.
- Groys, Boris, 2014, *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*, Buenos Aires, Caja Negra.
- Guber, Rosana, 2001, *La etnografía. Método, campo y reflexividad*, Buenos Aires, Ed. Norma.
- Kartun, Mauricio, 2016, *Escritos 1975-2015*, Buenos Aires, Colihue Teatro, Col. Praxis Teatral.
- 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.
- Lavatelli, Julia, 2009, *Teoría teatral contemporánea*, UNICEN.
- Lehmann, Hans-Thies, 2013, *Teatro posdramático*, México-Murcia, Paso de Gato/CENDEAC.
- Lora, Lucía, y Dubatti, Jorge, ed., 2021, *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena 2. Una filosofía de la praxis teatral*, Lima, Editorial de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático "Guillermo Ugarte Chamorro".
- Lotman, Jurij, 1996, *La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto*, Madrid, Cátedra.
- Mancuso, Hugo R., 2006. *Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales*, Buenos Aires, Paidós.
- Mattelart, Armand, 2002, *Los Cultural Studies. Hacia la domesticación del pensamiento salvaje*, La Plata, UNLP.
- Meyerhold, Vsevolod, 1998, *Textos teóricos*, Edición de Juan Antonio Hormigón, Madrid, Asociación de Directores de Escena de España.
- 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.
- Nancy, Jean-Luc, 2014, *El arte hoy*, Buenos Aires, Prometeo Libros.
- Oliveras, Elena, 2004, *Estética. La cuestión del arte*, Buenos Aires, Ariel.
- Palermo, Zulma, 2011, “¿Por qué vincular la Literatura Comparada con la Interculturalidad?”, en *Lindes actuales de la Literatura Comparada*, Ed. Adriana Crolla, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, Ediciones Especiales, pp. 126-136.
- Pavis, Patrice, 2016, *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*, México, Paso de Gato.
- Pavlovsky, Eduardo, 1976, *Reflexiones sobre el proceso creador / El señor Galíndez*, Buenos Aires, Proteo.
- Proust, Serge, 2012, “Les metteurs en scène de théâtre entre réussite sociale et remise en cause ontologique”, en N. Heinich y R. Shapiro (ed.), *De l'artification. Enquêtes sur le passage à l'art*, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 95-112.
- Quine, Willard Van Orman, 2002, “Acerca de lo que hay”, en su *Desde un punto de vista lógico*, Barcelona, Paidós, 39-59.
- Rancière, Jacques, 2009, *El reparto de lo sensible*, Santiago de Chile, LOM Ediciones.
- Rozik, Eli, 2014, *Las raíces del teatro. Repensando el ritual y otras teorías sobre el origen*, Buenos Aires, Colihue.
- Rozik, Eli, 2014, *Theatre Sciences: a Plea for a Multidisciplinary Approach to Theatre Studies*. London: Sussex Academic Press.
- Santagada, Miguel Ángel, 2000, *De certezas e ilusiones. Trayectos latinoamericanos de investigación en comunicación*, Buenos Aires, Eudeba.
- 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.
- Szondi, Peter, 1994, *Teoría del drama moderno (1880-1950). Tentativa sobre lo trágico*, Barcelona, Destino.
- Tatarkiewicz, Wladyslaw, 1997, *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos.
- Tellas, Vivi, 2017, *Biodrama / Proyecto Archivos. Seis documentales escénicos*, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba.

Ubersfeld, Anne, 1993, *Semiótica teatral*, Madrid, Cátedra y Universidad de Murcia.

Villarreal Díaz de Bonilla, Alberto, 2020, *Museo-teatro autónomo: instalación escénica de autonomías universitarias*, Universidade de Sao Paulo, Mestria em Teoria e Pratica do Teatro.

Villegas, Juan, 2013, edición e introducción “Para la historia de las teorías teatrales en España y América Latina”, *Gestos. Teoría y Práctica del Teatro Hispánico* (University of California, USA), a. XXVIII, n. 55 (abril), 11-18. Número especial “Para la historia de las teorías teatrales”.

Williams, Raymond, 1971, *Culture and society*, Buenos Aires, Penguin.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Dubatti', with a stylized, cursive script.

Dr. Jorge Dubatti

maestriateatro@arte.unicen.edu.ar - www.arte.unicen.edu.ar