

Maestría en Ciencias Humanas, opción Historia y Teoría del Teatro
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Universidad de la República

CURSO

SOCIO-ESTÉTICA DEL TEATRO

Poéticas, procesos y trayectorias desde una perspectiva interseccional en el teatro uruguayo contemporáneo

Horario: martes y jueves de 17 a 20 horas

Lugar: Casa de Posgrados de la FHCE

Docente: Florencia Dansilio

Contacto: florencia.dansilio@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso “Socio-estética del teatro. Poéticas, procesos y trayectorias desde una perspectiva interseccional en el teatro uruguayo contemporáneo” tiene un doble objetivo. Por un lado, se trata de una introducción a un enfoque socio-estético del teatro (Dansilio, 2020; Hamidi, 2013; Péquignot, 1993), que implica analizar el teatro desde un complejo de relaciones que articulan variables del contexto social de producción con las estéticas puestas en escena. No se trata aquí de supeditar la dimensión artística a la social ni reproducir un determinismo del contexto, sino analizar en qué medida dichas dimensiones se relacionan, identificando conceptos que permitan analizarlas conjuntamente como el de “campo” (Bourdieu, 1992), el de “cité” (Boltanski y Thévenot, 1991) o bien el de “teatralidad” (Fischer-Lichte, 2014). Por otro lado, se trata de una iniciación a la investigación empírica, dónde a través del estudio del concepto de “interseccionalidad” (Collins y Andersen, 1992) se estudiarán las formas en que el género y la clase de forma relacionada inciden en las poéticas, los procesos creativos y las trayectorias de las mujeres creadoras (Ravet y Coulangeon, 2013). De esta forma, además de lectura de una selección de textos y del visionado de obras de teatro recientes, durante el curso se formularán una serie de preguntas de investigación, se elaborará una guía de entrevista y se realizarán entrevistas biográficas a una serie de artistas mujeres del medio nacional, como forma de recolectar insumos para responder las preguntas previamente planteadas. El curso propone así un recorrido experimental, tratando de evitar la dicotomía entre la

“teoría” y la “metodología” en la enseñanza universitaria, explorando “la cocina” de la elaboración del conocimiento académico sobre el teatro de manera crítica, colectiva y situada.

METODOLOGÍA

Se propone una práctica pedagógica experimental dónde la sucesión de los encuentros ha sido pensada como una investigación en sí misma. Para esto, se abordarán en primer lugar, textos claves del enfoque elegido, que permitan construir de forma argumentada las categorías de análisis que guiarán la reflexión. En segundo lugar, se estudiará el corpus de artistas previamente seleccionado, elaborando una base de datos con informaciones básicas, así como una lista de obras escritas y puestas en escena por ellas. En tercer lugar, se elaborará una guía de entrevista, que se aplicará a lo largo de los encuentros a las artistas seleccionadas del corpus, indagando en tres grandes aspectos de su práctica teatral: 1. Las poéticas priorizadas en las obras; 2. Los procesos de creación desarrollados y 3. Las trayectorias de profesionalización artística. La metodología elaborada implica de esta forma la movilización de conceptos teóricos, así como de herramientas metodológicas propias de la investigación académica. Así mismo, el desarrollo del curso exige el compromiso con el desarrollo de la investigación planteada y el trabajo en cooperación entre pares para la consecución de esta. Las formas de evaluación se derivarán directamente de este trabajo de campo.

EVALUACIÓN

El curso se evaluará a través de dos elementos:

1. El trabajo a lo largo del curso en la elaboración de la base de datos, la construcción de la guía de entrevistas y el compromiso con el desarrollo de la investigación. (40% de la nota total)
2. Un trabajo final en forma de artículo preliminar, redactado de forma individual o colectiva (hasta tres autores), proponiendo un análisis a partir del material recolectado durante el curso. (60% de la nota total)

CALENDARIO DE ENCUENTROS

Primera parte: Introducción al tema y preparación del trabajo de campo

Martes 7 de noviembre – Introducción al enfoque socio-estético del teatro, presentación de los conceptos de “campo”, de “cité” y de “teatralidad”.

Miércoles 8 de noviembre (por coloquio se pasa la clase del jueves al miércoles) – Concepto de “interseccionalidad”, el género y la clase en el estudio de las artes escénicas. ¿Qué es una pregunta de investigación?

Martes 14 de noviembre – Poéticas, procesos y trayectoria: ¿qué implica cada dimensión y cómo estudiarla? Construcción de un corpus de artistas y generación de una base de datos. Elaboración de una guía de entrevistas.

Segunda parte: trabajo de campo

Durante esta segunda parte, en cada encuentro se utilizará la primera mitad (de 17 a 18 y 15) para discutir colectivamente el material, a partir de la lectura previa de una obra y/o del visionado de esta, de los datos previamente relevados sobre la artista. En la segunda mitad del encuentro (de 18 y 30 a 20) se realizará una entrevista con la artista invitada. La entrevista será grabada y re-transcrita posteriormente para su análisis.

Una carpeta con materiales de cada artista será compartida con lxs estudiantes que deberán visionar una obra y hacer un relevamiento de información sobre la artista antes de cada encuentro.

Jueves 16 de noviembre – Entrevista 1 – Florencia Caballero

Martes 21 de noviembre – Entrevista 2 – Alejandra Gregorio

Jueves 23 de noviembre – Entrevista 3 – Josefina Trías

Martes 28 de noviembre – Entrevista 4 – Jimena Márquez

Jueves 30 de noviembre – Entrevista 5 – Analía Torres

Jueves 7 de diciembre – Entrevista 6 – Valentina Britos

Tercera parte: análisis preliminar

Martes 12 de diciembre – Sistematización de la información recolectada y análisis preliminar de las entrevistas en conjunto. Lineamientos para el trabajo final.

ENTREGA DEL TRABAJO FINAL:

Se realizará una pre entrega del trabajo final el **12 de diciembre de 2023**, que consta de un documento conteniendo el título preliminar y un resumen de 500 palabras sobre el tema y las principales preguntas del trabajo.

Entrega final del artículo completo: **1 de marzo de 2024**.

LECTURAS

1. Sobre el enfoque socio-estético

- Bourdieu, Pierre. “El campo literario. Prerrequisitos críticos y principios de método”, *Criterios*, La Habana, n°25-28, enero 1989-diciembre 1999, pp. 20-42. [Disponible en línea](#).
- Cappaso, Verónica, Bugnone, Ana y Fernández, Clarisa (coord.). *Estudios sociales del arte. Una mirada transdisciplinaria*. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP, 2020 (Capítulo 2). [Disponible en línea](#).
- Heinich, Nathalie. *Sociología del arte*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2002. (Capítulo 4, 7 y 8). [Disponible en línea](#).

2. Sobre interseccionalidad y perspectiva de género

- Hill Collins, Patricia y Bilge, Sirma. *Interseccionalidad*. Madrid: Ediciones Morata, 2016. [Disponible en línea](#).
- Scavino, Sol. Relatoría del simposio internacional “Las hermanas de Shakespeare. Perspectivas de género en el teatro”. Montevideo: Departamento de Cultura – IM, 2018. [Disponible en línea](#).
- Fukelman, María. “Teatros independientes y feminismos”. *Acotaciones*, n°44, enero-junio 2020, pp. 67-94. [Disponible en línea](#).

3. Sobre técnicas de entrevista

- Vallés, Miguel. “Entrevistas cualitativas”, *Cuadernos Metodológicos*, núm 32. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2002. (Capítulo 3, 4 y 5). [Disponible en línea](#).