

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Actividades Educación Permanente 2025

Curso/Ciclo de difusión: Laboratorio de universos posibles: residencia artística para dramaturgias del futuro

Área Temática: Literatura y Arte

Antecedentes, fundamentación y breve justificación de por qué es un curso o actividad de Educación Permanente

Fecha de dictado: 3, 4 y 5 de octubre de 2025. De 10:30 a 17:30 hs. Espacio Balcón del Cerro (Filipinas 3671, debajo de la Fortaleza Gral. Artigas).

	Cargo	Nombre	Departamento/Sección
Responsable del curso	Grado 4	Gustavo Remedi	Letras Modernas
Encargado del curso		Federico Puig	
Otros participantes del curso			

Carga horaria aula	20 horas
Plataforma EVA	NO
Trabajo final	SI

Cupos	10
Condiciones	

Forma de evaluación (describa):

Esta materia se aprueba por curso, no tiene examen.

Para aprobar la misma se debe obtener una calificación final de “Aceptable” o superior que se otorgará a aquellos estudiantes que realicen los ejercicios planteados y cuenten con el 100% de asistencia en las tres clases dictadas.

En el caso de obtener una calificación final de “Insuficiente” o “Muy insuficiente” se deberá recurrir la materia.

En el caso de que el/la estudiante obtenga un “Insuficiente” o “Muy insuficiente” en alguna de las instancias de evaluación, podrá acceder a una actividad recuperatoria que el docente propondrá.

Se solicitará a los participantes la entrega de un material dramático, en una fecha a acordar posterior a la realización de la residencia, que presente desarrollos significativos respecto a una idea generada en el marco del laboratorio.

Modalidad presencial.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

Objetivos:

Objetivo general

- Ejercitar críticamente la imaginación artística acerca del futuro, desafiando los modelos hegemónicos, desde un posicionamiento situado, a través de la dramaturgia, y de forma colectiva.

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre la relación entre la producción artística personal y el contexto geopolítico actual.
- Generar escrituras dramáticas y ensayos escénicos reflexivos que materialicen las temáticas abordadas en el laboratorio.

Contenidos:

Introducción

Este laboratorio se desarrollará en formato de residencia, durante tres días consecutivos de forma intensiva de 10:30 a 17 hs en el espacio Balcón del Cerro ubicado en Filipinas 3671 (Debajo de la Fortaleza Gral. Artigas).

Vivimos en la actualidad un contexto internacional de crisis. Los pactos geopolíticos y sociales heredados del siglo 20 que prometían garantizar el goce de los derechos humanos y la prosperidad de los pueblos se encuentran amenazados, y desde nuestro Sur Global enfrentamos amenazas existenciales como el cambio climático, la creciente militarización de los estados, la expansión de discursos de odio y la vulneración desvergonzada del derecho internacional (Souza Santos y Meneses, 2014; Ali, 2015). Esta coyuntura ha construido un marco que restringe nuestra capacidad de imaginar futuros más allá del colapso, donde es “más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo” (Fisher, 2017). Frente a ello, el arte, el teatro y la dramaturgia no solo son un producto de su tiempo, sino que son capaces de constituirse como herramientas activas de resistencia y transformación (Hooks, 1995).

Este laboratorio parte de la convicción de que la escritura dramática puede interrogar el presente e intervenir al proponer escenarios que expandan los límites de lo pensable. En otras palabras, la dramaturgia se pone en juego como una práctica política y estética capaz de desestabilizar el status quo y soñar otros universos posibles. Aunque la dramaturgia occidental tiene una larga tradición de cuestionamiento crítico del presente —desde Bertolt Brecht y Augusto Boal hasta expresiones locales, como el Teatro El Galpón de Montevideo durante dictadura cívico-militar uruguaya, o contemporáneas latinoamericanas, como el colectivo chileno La Re-Sentida o la creadora Manuela Infante—, su enfoque se ha centrado históricamente en develar las sombras del presente para alertar sobre los peligros del mañana más que en imaginar alternativas posibles.

Proponiendo enriquecer el ejercicio de la escritura dramática desde perspectivas interdisciplinarias como el género en tanto categoría de análisis, los estudios decoloniales, o la filosofía política, los objetivos de este laboratorio son propiciar un proceso colectivo de imaginación crítica sobre el futuro desde la dramaturgia, reflexionar sobre la relación entre la producción artística personal y el contexto geopolítico actual, y generar escrituras dramáticas y ensayos escénicos reflexivos que materialicen las discusiones del laboratorio.

Para ello se propone la realización de una residencia artística intensiva de tres días. La proposición de este formato se basa en el convencimiento de que es necesario tejer redes de confianza a través de la convivencia para propiciar un riesgo creativo que favorezca la experimentación de imaginación crítica sobre el futuro. La inmersión creativa que ofrece una residencia no solo cuestiona las condiciones individuales bajo las que se produce la escritura dramática habitualmente, sino que fomenta un ambiente de intercambio, concentración y desdibujamiento de jerarquías que funciona como un ensayo artístico e imaginativo en sí mismo.

Algunas preguntas que guiarán el proceso son: ¿puede la escritura dramática interrogar el presente e imaginar universos que desafíen los relatos hegemónicos sobre el futuro? ¿de qué maneras? ¿cuál es el límite de su imaginación? ¿qué estéticas emergen en ese intento?

¿cómo es la dramaturgia del mañana? ¿de qué formas la escritura teatral puede volver tangible lo geopolítico uniendo lo individual con lo global? ¿qué estéticas emergen cuando el proceso creativo se realiza desde la noción de residencia?

Contenidos temáticos

Los contenidos temáticos del laboratorio se organizan en tres ejes transversales: Eje teórico- crítico; un Eje de revisión teatral, y un Eje práctico-laboratorio. Si bien su disposición a lo largo de los tres días de residencia será flexible, su articulación permitirá un recorrido progresivo desde la reflexión hasta la práctica.

- El Eje teórico-crítico busca presentar, de forma introductoria, las bases epistemológicas para interrogar la coyuntura actual desde una perspectiva situada. Para ello, conceptos clave como “Sur global” (Sousa Santos y Meneses, 2014), “Representación y performatividad” (Judith Butler, 1990 y Diana Taylor, 2011) o “Hegemonía cultural” (Gramsci, 1999) serán discutidos a través de ejercicios como exposiciones en equipos, lecturas comentadas, visualización de material audiovisual, y debates estructurados. Se buscará propiciar una mirada interdisciplinaria integrando aportes de los participantes provenientes de otros ámbitos académicos, desafiando la tendencia endogámica de la dramaturgia y enriqueciendo el debate con perspectivas diversas.
- El Eje de revisión teatral plantea el análisis de corrientes y obras que se relacionan temáticamente con las propuestas del laboratorio. Movimientos como el Teatro del Oprimido (Boal, 1989), el Teatro Documental, el Teatro de Expertos (Malzacher y Dreysse, 2008) y el Teatro No Antropocéntrico (Infante, 2023), serán examinados colectivamente atendiendo a sus características estéticas y la coyuntura en la que emergieron. Asimismo, a partir de fragmentos de obras como “Tijuana” (Lagartijas tiradas al sol, 2010), “Far Away” (Churchill, 2000), “Realismo” (Compañía Teatro de Chile, 2016), “Utopolis” (Rimini Protokoll, 2019), “Un tiro cada uno” (Grupo Cabeza, 2020) y “El arca de la medusa” (Cabrera, s/p) entre otras, se analizará cómo estos trabajos han procurado desafiar los imaginarios del presente y el futuro. A través de lecturas, visionado audiovisual, sistematizaciones colectivas esquematizadas, y ejercicios prácticos de reescritura, este eje constituirá un marco de referencias artísticas con las que dialogar desde la dramaturgia.

- El Eje práctico-laboratorio plantea una indagación práctica y experimental de la dramaturgia, entendida en un sentido amplio, en torno a la imaginación artística de universos futuros posibles. El enfoque de laboratorio implica la integración de la teoría con la práctica a través de actividades de aprendizaje activas, y prácticas experimentales en un entorno seguro, enfatizando más el proceso que el resultado. Así, se propondrán un conjunto de ejercicios prácticos de dramaturgia, tanto desde la escritura como desde la dramaturgia de la escena (Mnouchkine, 2007), orientados a experimentar los límites de la imaginación de los participantes respecto a futuros posibles que escapen a las lógicas hegemónicas de la actualidad. En tal sentido, el carácter amplio de la creación en dramaturgia permite contemplar el cruce interdisciplinar entre escena y escritura; para ello se propondrán varios ejercicios escénico-prácticos. Se apuesta por un trabajo artístico orientado desde la noción de hipótesis de trabajo; no se busca, a priori, el desarrollo, finalización y resultado de un proceso de escritura sino la construcción de un germen artístico que pueda ser desarrollado luego del laboratorio por los participantes.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)

El resto de la bibliografía se indicará en clase.

- Butler, J. (2007). Actos corporales subversivos. En J. Butler, El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós: Buenos Aires, Argentina.
- Cabrera, A. (s/ p). El arca de la medusa. Obra de teatro.
- Churchill, C. (2000). Far Away. Obra de teatro.
- Compañía de teatro de Chile (2016). Realismo. Obra de teatro.
- Grupo Cabeza (2020). Un tiro cada uno. Obra de teatro. Infante, M. (2018). Estado Vegetal. Obra de teatro.
- Lagartijas Tiradas al Sol (2010). Tijuana. Obra de teatro.
- Mnouchkine, A. (2007). Quinto encuentro. Trabajando en el espectáculo. En A. Mnouchkine, El arte del presente. Trilce: Montevideo: Uruguay.
- Rimini Protokoll (2019). Utopolis. Obra de teatro.
- Taylor, D. (2011) Introducción. Performance, teoría y práctica. En D. Taylor & M. Fuentes (Eds.). Estudios avanzados de performance (pp. 7-30). Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.