

Programa de Estudios Avanzados en Prácticas Críticas 2013

Teatralidades expandidas

Modelos gestuales y repertorios disidentes

Dirección: Artea. Práctica e Investigación

Equipo docente: Héctor Bourges, José Antonio Sánchez, Fernando Quesada, Victoria Pérez Royo, Óscar Cornago, Esther Belvis, Los Torreznos (Jaime Vallauré y Rafael Lamata), Isabel de Naverán y otros.

En los últimos treinta años, las ciencias sociales han puesto de relieve algunos aspectos de la vida social actual aparentemente incompatibles con las formas de representación y teatralidad tradicionales: nomadismo, liquidez, construcción permanente de identidades, comunicación virtual, hiperexhibición, etc. La sustitución del paradigma teatral por un paradigma performativo pudo ser entendida como un síntoma de transformación y liberación. Este proceso sería paralelo a la virtualización de las relaciones y la sustitución de un lenguaje formal por un lenguaje instrumental, fragmentario, híbrido (verbal e icónico). Sin embargo, la persistencia de estructuras de poder (cultural, social y político) inmunes a estas transformaciones, o que más bien se sirven de ellas para consolidarlo, muestra la complejidad de un proceso que debe ser revisado.

El curso centra su interés en, por una parte, la persistencia de la categoría de teatralidad y su inscripción en la cultura hispana; y por otra parte, utilizar la teatralidad como herramienta práctica en la construcción de discurso. Si se pueden pensar numerosas relaciones sociales condicionadas por y condicionantes de modos de actuación y representación, cabe también plantear la utilización de la actuación y la representación para indagar en las transformaciones de las relaciones sociales en esos ámbitos marcados por la teatralidad. Sin olvidar, sin embargo, que existen manifestaciones antagónicas a la teatralidad: estructuras y prácticas de invisibilidad. En algunos casos, la invisibilidad resulta de tradiciones y rutinas que sirven para anular u ocultar traumas y conflictos, o bien de acciones y políticas de borrado para ejercer el control o imponer la conciliación y el orden. En otros casos, la invisibilidad puede constituirse en práctica de resistencia individual y colectiva.

¿De qué modo lo teatral actúa como instrumento de sometimiento, modelado o replicación social, y cuándo, por el contrario, puede servir como herramienta de resistencia, de reconfiguración o de disidencia? Este programa explora de qué modo esas dos funciones de la teatralidad se relacionan con y proyectan en la cultura contemporánea, con especial atención a la producción industrial (televisión-ocio) y a la producción artística (teatro-cine). No se trata de plantear una sociología alternativa, sino de abordar el campo de lo social con las herramientas de la práctica artística. Entendiendo la sociología, tal como propone Latour, como “una ciencia del vivir juntos” y su método como un “rastreo de asociaciones”, la propuesta sería desarrollar “prácticas de vivir juntos” no sólo mediante el rastreo de asociaciones existentes, sino también mediante la propuesta de asociaciones artificiales (“artísticas”) pero productivas en cuanto generadoras de conocimiento y discurso.

Objetivos del curso

El objetivo del curso es el desarrollo de proyectos práctico-teóricos específicos basados en el análisis y/o intervención de modos de teatralidad social vigentes en nuestro entorno. El programa pretende observar las transformaciones de las formas tradicionales de teatralidad social (que definían campos de representación estables) y la aparición de nuevos modelos de actuación y relación aparentemente antagónicos a lo teatral. Por teatralidad expandida entendemos no sólo la utilización del formato teatral (acción/actuación/observación/participación en tiempo real) en espacios físicos e institucionales no acotados como teatrales, sino también las diversas formas de teatralidad social que regulan gestualidades, comportamientos y apariencias: su seguimiento y su ruptura. Se trata de trabajar en el cruce entre la teatralidad artística o discursiva (sea practicada o no por artistas) y las teatralidades sociales (hegemónicas o disidentes).

El curso *Teatralidades expandidas* se desarrolla entre los meses de enero y junio de 2013. Las sesiones comienzan simultáneamente en enero con un laboratorio práctico y un grupo de lectura. Tanto el laboratorio práctico como las sesiones de lectura constituyen el marco a partir del cual se inician los distintos proyectos de investigación de los participantes. Tras esta experiencia, el curso continúa con un taller en febrero y un seminario internacional en abril. Además se organizarán sesiones de tutoría colectiva para los procesos de investigación de los participantes como modo de acompañamiento a sus desarrollos.

El curso se organiza por tanto en cuatro fases, que a su vez se definen por cuatro líneas de acción:

Laboratorio y taller práctico de creación / investigación

Laboratorio con Héctor Bourges

Del 10 al 27 de enero

Taller con Los Torreznos

23 y 24 de febrero

· Grupo de lectura

De enero a abril

· Seminario internacional público

12 y 13 de abril

· Acompañamiento de los procesos

Reencuentro con Héctor Bourges el 9, 10, 11 de abril y encuentros periódicos del grupo de trabajo entre abril y junio.

· Presentación final de las investigaciones

27 y 28 de junio

Explicación de cada fase del curso

1. Laboratorio y taller práctico de creación / investigación

Se proponen dos encuentros de trabajo práctico en los que artistas internacionales ofrecen herramientas de investigación-creación a los participantes del curso.

Se plantean dos momentos de trabajo intenso:

- Laboratorio con Héctor Bourges

Fechas: del 10 al 27 de enero (de jueves a domingo)

Lugar: Sala de Protocolo Nouvel y Auditorio Sabatini

Horario: de 10h a 14h

Duración total: 60 horas

Se trata de un laboratorio de experimentación con el artista mexicano Héctor Bourges. Esta fase se plantea como marco práctico del que surgirán las vías de investigación (individuales o colectivas) de los participantes. Durante tres semanas, se pondrán en marcha una serie de prácticas, ejercicios y reflexiones que servirán como germen para el desarrollo de los proyectos de investigación práctica. Estos procesos también se desarrollarán en diálogo con las sesiones de trabajo y lecturas (se explican más adelante).

Desde hace años, el trabajo de **Héctor Bourges** con la compañía Teatro Ojo y en otras actividades artísticas y pedagógicas, se sitúa claramente en el ámbito de las teatralidades expandidas. A Bourges le interesa utilizar los conceptos y las herramientas de la teatralidad para analizar problemáticas sociales y políticas, habitualmente ligadas a lo local (principalmente la ciudad de México) y proponer intervenciones tanto en espacios artísticos como no artísticos. Entre ellos cabría destacar los proyectos *Estado fallido* (2007-11) y *Atlas Electores* (2012). El primero se desarrolló en cuatro momentos, que pusieron en práctica cuatro métodos de análisis e intervención: derivas urbanas en el centro histórico del DF, intervenciones con motivo del aniversario del movimiento del 68, visitas guiadas al edificio abandonado de Relaciones Exteriores en Tlatelolco y un partido de fútbol en la cancha también abandonada de la Multifamiliar Juárez. Se trataba de reflexionar sobre la historia mediante sutiles rupturas de la cotidianidad o alteraciones críticas de los espacios por medio de la acción (que también implica al espectador-participante). *Atlas Electores* es un proyecto sobre el ciudadano-espectador del gran teatro de las elecciones presidenciales: no se trata de convertir a los “espectadores” en “actores”, como

propusieron los críticos de la sociedad del espectáculo, sino de producir conjuntamente discurso en resistencia a la espectacularización de lo público.

Héctor Bourges / Teatro Ojo blog: <http://teatroojo.blogspot.com.es/>

- Taller con Los Torreznos

Fechas: 23 y 24 de febrero

Lugar: Sala de Protocolo Nouvel

Horario: de 10:30h a 14:30h

Duración total: 8 horas

Este taller ofrece un segundo momento de aporte metodológico e instrumental que debe contribuir al afianzamiento en el desarrollo de los proyectos de investigación de los participantes.

El trabajo de **Los Torreznos** se articula en torno a la experimentación expresiva con formas sencillas como el gesto, el lenguaje y la presencia en el ámbito de lo cotidiano para analizar y explorar los ámbitos de lo político y lo social en un nivel micro. El humor constituye una de sus estrategias fundamentales para alcanzar una postura crítica frente a las costumbres más arraigadas en lo social. En este sentido se pueden destacar piezas como *La cultura* (2006), *La realidad oficial* (2005), *De Perejil a Diwanija* (2003) o *La noche electoral* (2001). Su obra se desarrolla a través de diversos formatos tanto de carácter presencial (arte de acción) como multimedia (vídeo, piezas sonoras).

Los Torreznos web: <http://www.lostorreznos.es/>

Los Torreznos blog: <http://lostorreznos.blogspot.com.es/>

A partir del primer laboratorio los proyectos se acompañan de una serie de actividades que garantizan su continuidad y una reflexión teórico-práctica a través del grupo de lectura, del taller, del seminario internacional y de los acompañamientos de procesos.

2. Grupo de lectura

Fechas: 2/3 viernes al mes, de enero a abril

Lugar: Sala de Protocolo Nouvel

Horario: de 16h a 20h

Duración total: 36 horas

Dirigen y moderan las sesiones: equipo de Artea (José Antonio Sánchez, Isabel de Naverán, Victoria Pérez Royo, Óscar Cornago, Esther Belvís y Fernando Quesada).

Se trata de la línea que dará continuidad a las actividades del grupo. Por un lado, provee de herramientas conceptuales de análisis y reflexión por medio de la lectura de textos relevantes y fundamentales sobre el concepto de teatralidad utilizado tanto en el arte como en la sociología y la arquitectura. Por otro lado, estas lecturas y sesiones de trabajo son uno de los marcos de reflexión para el acompañamiento de los proyectos prácticos que surjan del laboratorio, y su contextualización posterior.

Cada sesión es moderada por un miembro de Artea y por invitados que puedan aportar una visión enriquecedora al proyecto. Dentro de este contexto se plantean visitas a colectivos en Madrid que contribuyan al debate sobre formas de teatralidad social y disidente.

Artea es un grupo de investigación y una asociación independiente vinculada a través de sus miembros a diferentes Universidades y Centros de Investigación. El objetivo de Artea consiste en favorecer la investigación en arte y crear contextos adecuados para su generación y comunicación, entendiendo por investigación cualquier actividad, práctica o teórica, encaminada a la producción de conocimiento: formas, lenguajes, conceptos, experiencias o miradas. A lo largo de su existencia, Artea se ha dedicado a construir espacios de diálogo, colaboración y de intercambio entre historiadores, artistas y teóricos. De esta forma, ha llevado a cabo proyectos de investigación íntimamente vinculados a la creación como Autonomía y Complejidad, Migraciones Escénicas o Imaginarios Sociales, ha creado un Archivo de las Artes escénicas con sede en Matadero, y ha generado contextos de aprendizaje como el Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual.

Artea. Práctica e investigación web: <http://arte-a.org/home>

3. Seminario público internacional

Fechas: 12 y 13 de abril

Lugar: Auditorio 200

Horario: de 16:30h a 20:30h

Duración total: 8 horas

Se propone como un encuentro intenso para la reflexión sobre las cuestiones planteadas en *Teatralidades expandidas* y como un momento clave de visibilidad del proyecto. El seminario cuenta con la participación de investigadores y artistas que,

desde sus respectivas experiencias, debatirán en torno a las distintas formas de disidencia y las transformaciones en las formas de teatralidad social.

4. Acompañamiento de proyectos

Cada proyecto, sea individual o grupal, se acompaña a través de las sesiones colectivas de tutorías con los participantes del curso (estudiantes y equipo docente). El objetivo de este acompañamiento es ofrecer un seguimiento a las investigaciones, así como poner en marcha un cuestionamiento crítico sobre los procesos de manera que se generen diálogos propicios para el enriquecimiento y la continuidad de los proyectos.

Reencuentro con Héctor Bourges

Fechas: 9, 10 y 11 de abril

Lugar: Sala de Protocolo Nouvel

Horario: de 10h a 14h

Duración total: 12 horas

Este reencuentro se concibe como un marco en el que el artista mexicano Héctor Bourges retome el contacto con los proyectos y realice trabajos de supervisión y acompañamiento de los mismos.

Tutorías colectivas

Fechas: 10 y 24 de mayo y 7 y 21 de junio

Lugar: Sala de Protocolo Nouvel

Horario: de 16h a 20h

Duración total: 16 horas

Las tutorías colectivas son sesiones de acompañamiento crítico realizadas por todo el grupo participante, tanto estudiantes como equipo docente e invitados puntuales. Se trata de establecer un marco concreto en el que mostrar y poner a prueba las investigaciones dentro del propio grupo.

Presentación de proyectos

Fechas: 27 y 28 de junio

Lugar: Protocolo Nouvel

Horario: de 10:30h a 20:30h

Duración total: 20 horas

BIBLIOGRAFÍA

Para cada sesión de grupo de lectura se entregarán por correo electrónico los textos correspondientes.

Bibliografía general de interés:

- Benjamin, Walter, *Das Passagen-Werk*, Suhrkamp, Frankfurt, 1983.
- Borja, Jordi, *La ciudad conquistada*, Alianza, 2005.
- Careri, Francesco, *Walkscapes. El andar como práctica escénica*, Gustavo Gili, 2005.
- Certeau, Michel de, *L'invention du quotidien*, Gallimard, París, 1990.
- Deleuze, Gilles y Tiquun *Contribución a la guerra en curso*, Errata Naturae, 2012.
- Delgado, Manuel, *El animal público*, Anagrama, Barcelona, 1999.
- Dultra Britto, F. / Berenstein, Paola (org.), *Corpocidade. Debates, ações e articulações*, Salvador, EDUFBA, 2010.
- Goffman, Erving, *The presentation of self in everyday life*, Doubleday, 1959.
- Joseph, Isaac, *Erving Goffman y la microsociología*, Gedisa, Barcelona, 1999.
- Joseph, Isaac, *El transeúnte y el espacio urbano*, Gedisa, Barcelona, 2002.
- Latour, Bruno (2005), *Reensamblar lo social*, Manantial. 2008
- Lefèbvre, Henri, *Critique de la vie quotidienne I. Introduction*, Grasset, París, 1947
- Lefebvre, Henri, *La revolution urbaine*, Gallimard, París, 1970.
- Nancy, Jean-Luc, *La comunidad inoperante*, Lom/Arcis, 2000.
- Nancy, Jean-Luc (1983), *La comunidad desobrada*, Arena Libros, 2007.
- Perec, Georges, *L'infra-ordinaire*, Éditions du Seuil, París, 1996.
- Perec, Georges, *Pensar / Clasificar*, Gedisa, Barcelona, 2008.
- Rancière, Jacques, *El espectador emancipado*, Ellago, Catellón, 2010.
- Read, Alan (ed), *Architecturally speaking*, Routledge, Londres / Nueva York, 2000.
- Schechner, Richard, *Performance theory*, Routledge, Londres / Nueva York, 2008.
- Sennet, Richard (1977), *El Declive del Hombre Público*, Anagrama, 2011
- Simmel, George, *El individuo y la libertad (Ensayos de crítica de la cultura)*, Península, Barcelona, 1986.
- Weber, Samuel, *Theatricality as medium*, Forham University Press., 2004
- Whybrow, Nicholas, *Performance and the contemporary city*, Palgrave Macmillan, Basingstoke / New York, 2010.