

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

CENTRO UNIVERSITARIO DE TEATRO

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA
EN TEATRO Y ACTUACIÓN

Programa de la asignatura

Denominación: **CURSO-LABORATORIO DE CREACIÓN ESCÉNICA I:
Principios de la investigación escénica**

Clave:	Semestre: 7°	Campo: Actuación	Ciclo: Profesionalización	No. Créditos: 6
Carácter: Obligatoria	Horas		Horas por semana	Horas al semestre
Tipo: Teórico-Práctico	Teoría:	Práctica:	4	64
	2	2		
Modalidad: Curso	Duración del programa: 16 semanas			

Seriación (Obligatoria/Indicativa): Obligatoria

Asignatura con seriación antecedente: Ninguna

Asignatura con seriación subsecuente: Curso-Laboratorio de Creación Escénica II: La estética escénica contemporánea

Presentación:

Esta asignatura pertenece al Campo de Actuación y se imparte en los dos últimos semestres de la Licenciatura. Con *Curso-Laboratorio de Creación I: Principios de la investigación escénica* se busca que los alumnos tengan un espacio de investigación y producción artística que promueva un conocimiento crítico. Este primer semestre es introductorio. Se trata de desmontar desde la crítica -entendida como la comprensión de las condiciones de posibilidad de aquello que se critica- la genealogía de prácticas y saberes que atraviesan no sólo la educación y la creación escénicas sino su inserción en el tejido cultural, político y social en el que éstas tienen lugar; y acaso entonces imaginar otras posibilidades de convivencia y representación escénica, cultural y política.

La universidad se concibe como un espacio de crítica permanente y sin condición, incluso del conocimiento que en su interior se produce. El teatro universitario habrá de responder a esta necesidad.

Es en el entrecruce heterogéneo con prácticas y saberes, producidos en otras

áreas académicas de la universidad y en diversas esferas sociales, donde se busca que el alumno establezca el territorio de experimentación para creaciones transdisciplinarias y comprometidas con la comunidad en la que se inscriben.

Este tipo de prácticas tiende a desbordar los modos de creación y presentación convencionales. El curso-laboratorio es una plataforma para que el alumno imagine y explore diversas formas de producción, colaboración y representación.

Se trata de un ejercicio de des-jerarquización, des-especialización y des-estabilización crítica de las tareas asignadas a creadores y a espectadores, así como de los espacios tradicionalmente asignados para la presentación de trabajos artísticos.

Por esta razón, *Curso-Laboratorio de Creación I: Principios de la investigación escénica* se vincula con las asignaturas de Puesta en Escena I: El artista frente al texto, Generación de Proyectos y Producción Artística, Historia del Teatro, Historia de la Cultura, Plástica Teatral y Teoría y Análisis del Texto Dramático.

Objetivo(s) general(es):

El alumno será capaz de:

- a) Problematizar el emplazamiento de su práctica escénica, es decir, que pueda revisar críticamente sus presupuestos como artista y productor cultural y generar proyectos artísticos de imbricación con las problemáticas sociales.
- b) Imaginar prácticas en la esfera pública que propongan nuevas dinámicas de intercambio de saberes, colaboración académica y participación social.

Índice Temático			
Unidad	Tema	Horas	
		Teóricas	Prácticas
1	ARTE Y CONOCIMIENTO	16	16
2	CRÍTICA E INVESTIGACIÓN	16	16
Total de horas:		32	32
Suma total de horas:		64	

Contenidos temáticos y objetivos específicos	
UNIDAD 1	<p>ARTE Y CONOCIMIENTO</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reconocer su lugar dentro de las prácticas artísticas y su espacio social. b) Reflexionar sobre la relación entre las nociones: conocimiento, universidad y arte en la modernidad tardía. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 El arte como producción de conocimiento. 1.2 Revisión crítica de la idea 'universidad'. 1.3 Teatro y universidad. 1.4 Teatro en la UNAM. Breve recapitulación. 1.5 Modernidad y teoría crítica. Breve introducción. 1.6 Estética, arte y semicapitalismo.
UNIDAD 2	<p>CRÍTICA E INVESTIGACIÓN</p> <p>Objetivos específicos: El alumno será capaz de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Comprender y utilizar herramientas críticas y de investigación para la elaboración de proyectos artísticos. <p>Contenidos específicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 La investigación en las artes (algunos problemas de metodología). 2.2 Modos de producción: breve repaso de teoría económica. 2.3 Arte y comunidad. Localizando a los productores. 2.4 Arte y participación (políticas de traspaso). 2.5 Políticas de la representación. 2.6 Políticas del tiempo (historia, memoria, archivo, trabajo y gasto). 2.7 Políticas del espacio (espacio privado, espacio público, espacio común). 2.8 Biopolítica (políticas del cuerpo, de género, diversidad cultural y subalteridad).

Metodología de trabajo:

En las sesiones del curso-laboratorio se hará revisión de prácticas artísticas y escénicas contemporáneas, así como de los modos en que la sociedad propone paradigmas que forman la subjetividad contemporánea. Se enfatizará la reflexión grupal en torno a las relaciones entre arte y conocimiento y, en especial, la producción escénica en el ámbito universitario, para lo cual se invitará a profesores e investigadores universitarios de otras áreas académicas de la UNAM con el fin de discutir las implicaciones que en la actualidad tiene hacer teatro en la UNAM.

Se harán ejercicios creativos y de investigación en torno a las problemáticas vistas en clase, enfatizando su conocimiento crítico y explotando todas las capacidades del alumno para la exploración y experimentación, desde su quehacer, con el entorno artístico, social y político de su país.

Evaluación:

1. Requisitos de acreditación:

- a) Haber asistido al 90% de las sesiones del curso-laboratorio.
- b) Lectura de los textos obligatorios.
- c) Participación en clase y en las actividades extra_muros.
- d) Trabajo individual y grupal de investigación.

2. Forma de acreditación:

- a) El alumno presentará de manera individual o colectiva la documentación generada durante el proceso de investigación y producción de un proyecto escénico que quiera trabajar en el siguiente semestre. Complementariamente habrá de escribir un breve ensayo que reflexione acerca de aspectos que considere relevantes en los procesos creativos desarrollados durante el curso-laboratorio señalando relaciones con el contexto social en el que tuvieron lugar.

Sugerencias didácticas:

Exposición oral	(x)
Exposición audiovisual	(x)
Ejercicios dentro de clase	(x)
Ejercicios fuera del aula	(x)
Seminarios	(x)
Lecturas obligatorias	(x)
Trabajo de investigación	(x)
Prácticas de taller o laboratorio	(x)
Prácticas de campo	(x)

Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los alumnos:

Exámenes parciales	()
Examen final escrito	()
Trabajos y tareas fuera del aula	(x)
Exposición de seminarios por los alumnos	(x)
Participación en clase	(x)
Asistencia	(x)
Seminario	()
Otras:	(x)

Bibliografía básica:

ARTE Y CONOCIMIENTO

- 1) Agamben, Giorgio. *El hombre sin contenido*. Editorial Altera. Barcelona, 2005.
- 2) Benjamin, Walter. *La obra de arte en la época de su reproducción técnica*. Editorial Itaca. México, 2004.
- 3) Bifo, Franco Berardi. *Generación post-alfa, patologías e imaginarios en el semiocapitalismo*. Editorial Tinta Limón. Buenos Aires, 2007.
- 4) Echeverría, Bolívar. *¿Qué es la modernidad?* Cuadernos del Seminario

Modernidad, Versiones y Dimensiones. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2009.

- 5) Huyssen, Andreas. *Modernismo después del posmodernismo*. Editorial Gedisa. Barcelona, 2010.

CRÍTICA E INVESTIGACIÓN

- 1) Benjamín, Walter. *El autor como productor*. Editorial Itaca. México, 2004.
- 2) Butler, Judith, Zizek Slavoj, Laclau Ernesto. *Contingencia, hegemonía, universalidad*. Editorial Fondo de Cultura Económica. México, 2010.
- 3) Chatterjee, Partha. *La nación en tiempo heterogéneo*. Siglo XXI Editores. Buenos Aires, 2008.
- 4) Esposito, Roberto. *Bios, biopolítica y filosofía*. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 2006.
- 5) Gruner, Eduardo. *La cosa política o el acecho de lo Real*. Editorial Paidós. Buenos Aires, 2005.
- 6) Restrepo, José Alejandro. *Cuerpo gramatical, cuerpo arte y violencia*. Departamento de Arte, Facultad de Artes y Humanidades, Universidad de los Andes. Bogotá, 2006.

Bibliografía complementaria:

- 1) Agamben, Giorgio. *Estancias, la palabra y el fantasma en la cultura occidental*. Editorial Pre-textos. Madrid, 1995.
- 2) Agamben, Giorgio. *Signatura rerum, sobre el método*. Editorial Anagrama. Barcelona, 2009.
- 3) Barrios, José Luis. *El cuerpo disuelto, lo colosal y lo monstruoso*. Ediciones de la Universidad Iberoamericana. México, 2010.
- 4) Barrios, José Luis. *Asedio*. MUAC. México, 2008.
- 5) Bataille Georges. *La parte maldita, ensayo de economía general*. Editorial La Carenta. Buenos Aires, 2007.
- 6) Benjamin, Walter. *Ensayos escogidos 2*. Ediciones Coyoacán. México, 2008.
- 7) Borriaud Nicolas. *Esthétique relationnelle*. La press du reel. París, 1998.
- 8) Brejzek Thea (editor). *Space and Power*. Zurich University of the Arts. Zurich, 2008.
- 9) Brejzek Thea (editor). *Space and Truth*. Zurich University of the Arts. Zurich, 2009.
- 10) Buck Morss, Susan. *Dialéctica de la mirada*. Editorial La balsa de Medusa. Madrid, 2001.
- 11) Derrida, Jaques. *Universidad sin condición*. Editorial Trotta. Madrid, 2002.
- 12) Echeverría, Bolívar (editor). *La mirada del ángel, en torno a las Tesis sobre la Historia*. Editorial Era y Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2005.
- 13) Echeverría, Bolívar. *Modernidad y blanquitud*. Editorial Era. México, 2010.
- 14) Echeverría, Bolívar. *La modernidad de lo barroco*. Editorial Era. México, 1998.
- 15) Harvie, Jen. *Thatre and the City*. Palgrave Macmillan. New York, 2009.
- 16) Foster, Hal. *El retorno de lo real*. Editorial Akal. Madrid, 2001.

- 17) Jaar, Alfredo. *La política de las imágenes*. Editorial Metales Pesados. Santiago de Chile, 2008.
- 18) Instituto de Investigaciones Estéticas *Tiempo y Arte. Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1991.
- 19) Instituto de Investigaciones Estéticas. *Arte y Violencia. XVIII Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1995.
- 20) Instituto de Investigaciones Estéticas. *La abolición del arte. XXI Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1998.
- 21) Instituto de Investigaciones Estéticas. *La imagen política. XXV Coloquio Internacional de Historia del Arte*. Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2006.
- 22) Madoff, Steven Henry. *Art School (propositions for the 21st century)*. The MIT Press. Cambridge, 2012.
- 23) Nichols, Bill. *La representación de la realidad*. Editorial Paidós Comunicación. Barcelona, 1997.
- 24) Osborne, Peter. *The politics of time, modernity and avant garde*. Radical Thinkers, ed. Verso. London, 1995.
- 25) Pelbart, Peter Pal. *Filosofía de la deserción, nihilismo, locura y comunidad*. Editorial Tinta Limón. Buenos Aires, 2009.
- 26) Plant, Sadie. *El gesto más radical, la Internacional situacionista en una época posmoderna*. Col. La muchacha de dos cabezas, Editorial Errata Naturae. Madrid, 1992.
- 27) Virno Paolo. *El recuerdo del presente. Ensayo sobre el tiempo histórico*. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1999.
- 28) Wilson, Stephen. *Information arts, intersections of art, science and technology*. The MIT Press. London, 1995.
- 29) Žižek, Slavoj (editor). *El prójimo, tres indagaciones en teología política*. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 2010.

Perfil profesiográfico:

Profesional del teatro con conocimientos en filosofía y antropología con experiencia docente.