

Programa Posgrado en Artes Escénicas

Presentación

El Programa de Posgrado en Artes de la Escena tiene como objetivo la formación de personal calificado para actuar en la investigación y en la enseñanza de los campos pertinentes a las artes de la escena, ya sean el teatro, la danza, la performance, en interlocución, o no, con otras artes presenciales, promoviendo la difusión del conocimiento por medio de la colaboración de sus investigadores junto a periódicos especializados, eventos científicos de la área, y, a lo que se refiere a la extensión y sociabilización del conocimiento, la presentación pública de los espectáculos y performances producidos como fruto de las investigaciones.

De los aspectos relevantes que caracterizan el PPGADC/UNICAMP, resalta la estrecha relación entre la teoría y la práctica. Esta relación es tenida como un eje del Programa, una vez que se reconoce en ella un terreno generador de fértiles cuestionamientos y problematización, ampliamente discutidos en instancias artísticas y académicas en el escenario de la investigación en las artes de la escena en Brasil, y que se mantiene en constante proceso de elaboración. Conjuntamente con la relación entre teoría y práctica, resaltase la importancia central de las nociones de experiencia propuestas en diferentes niveles por filósofos, estudiosos provenientes de diferentes áreas y artistas-investigadores, y que sirven de catalizadores de tensiones que contribuyen, a la vez, para la materialización de las singularidades que permean los fenómenos escénicos. Esa característica se refleja en las investigaciones desarrolladas por los alumnos de los cursos de Maestría y Doctoramiento del PPGADC/UNICAMP, bajo la supervisión de los docentes, que frecuentemente culminan en un doble trabajo de conclusión: espectáculo de danza, teatro y/o performance, acompañado de la disertación o tesis que es sometida a la defensa pública delante de comisiones de especialistas.

Otro aspecto que debe ser apuntado en la contextualización general del PPGADC/UNICAMP es el hecho de este basarse en una concepción de arte contemporánea desde una perspectiva crítica del presente, que impulsa un enfrentamiento de dilemas confrontados en el campo de las artes escénicas por artistas de la actualidad. Por lo tanto, es necesario que el “actual” sea investigado también a la luz de las experiencias históricas, regionales y topológicas, llevándolo a la producción de múltiples perspectivas que alimenten la producción de un pensamiento teórico sintonizado con preguntas básicas y emergentes del propio quehacer artístico, estimulando de este modo, el conocimiento generado en procesos de creación artística siempre en estrecha conexión con lo reflexivo, uno alimentando el otro, sin jerarquizar entre la teoría y la práctica.

Área de Concentración: “Teatro, Danza y Performance”

La definición por una única área de concentración reuniendo danza, teatro y performance reposa en una concepción que adopta el modo de pensar artístico de los docentes de este Programa desde la entrada de las artes escénicas en la UNICAMP, en 1985, con la creación de los cursos de graduación en danza y en artes escénicas.

Interdisciplinarios en su propia concepción, los cursos de graduación en danza y en artes escénicas de la UNICAMP, vienen hace 30 años formando generaciones y generaciones de artistas investigadores de entrecruzamiento de las fronteras de la danza, del teatro y más recientemente, de la performance, reconociendo ese entrecruzamiento como reflejo de un movimiento evolutivo y revolucionario mayor en las artes escénicas en Brasil y en otros países.

Esa interdisciplinaridad y consistencia en reunir danza, teatro y performance – así como áreas afines, tales como artes marciales, yoga, artes circenses, entre otras artes corporales – llevó a la concepción de este Programa de Posgrado, titulado “Artes Escénicas” y con una única área de concentración, de modo que favorezca el intercambio y la producción de conocimiento en artes escénicas a partir de una jornada del artista fuera de su zona de confort.

Actividades Principales:

- El PPGADC publica semestralmente el periódico *Conceição/Conception*, que tiene como propuesta dar visibilidad a las producciones de las investigaciones de diferentes instituciones de enseñanza sobre creación artística, reflexiones críticas, actuación y entrenamiento del danzarín, actor y/o performer . En las últimas evaluaciones Qualis/CAPES (2013y 2014) la revista pasó a ser evaluada como B2 en la área de Artes/Música. Link para la revista: <http://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/ppgac>

- El PPGADC/UNICAMP promueve a cada año el Seminario de Investigación del programa de Posgrado en Artes de la Escena, que tiene como objetivo fortalecer la interlocución entre los diversos Grupos de Investigación del Programa de Posgrado en Artes de la Escena (PPGADC) de la UNICAMP y la comunidad académica en general, forneciendo un panorama de las investigaciones desarrolladas en el ámbito del Programa y presentándolo a los estudiantes ingresantes y a los alumnos de graduación e Artes Escénicas y Danza de la Universidad – como también compartiendo con la comunidad el andamiaje de las investigaciones en curso. Link para el evento: <http://seminarioppgadc.wix.com/seminarioppgadc>

- El PPGADC/ UNICAMP promueve a cada dos años el evento internacional Repensando Mitos Contemporáneos, juntamente con el LUME/ Teatro. En su primera edición, “Simposio Grotowski” (2015), el evento tuvo como propósito central divulgar y repensar el legado teórico-práctico de Jerzy Grotowski, artista-investigador que, en el campo de las Artes escénicas, fue sin duda uno de los más renombrados y polémicos del siglo XX. Link para el evento: <http://www.repensandomitosppgadc.com/>

Líneas de Investigación

El PPGADC/UNICAMP fue creado con tres líneas de investigación: (i) Técnicas y Procesos de Formación del Artista de la Escena; (ii) Poéticas y Lenguajes de la Escena; y (iii) Arte y Contexto, que operan transversalmente, estableciendo un diálogo entre danza, performance y teatro en estructura radial, teniendo el sujeto – cuerpo en escena – como centro, constituyendo y siendo constituido por el lenguaje que de él irradia y que lo circunscribe en las poéticas de la escena. Ambos – poéticas y sujeto – engendran y son

engendradas en el vasto tejido de las culturas, encaradas como contextos y lo hacen a partir de investigaciones en el campo de la técnica que llevan a la formación del artista de escena, en cuanto sea pensante, danzante, actor, en un contexto social que en él se refleja y que él, al producir arte, también se refleja.

Así, las líneas de investigación del Programa fueron pensadas a partir de tres ejes: el eje del “artista-sujeto”, estructurador de la línea *Técnicas y Procesos de Formación del Artista de Escena*; el eje de “artista en escena”, estructurador de la línea *Poéticas y Lenguaje de Escena*; el eje de “artista en el mundo”, estructurador de las líneas *Arte y Contexto*. Con esta estructura el Programa pretende proporcionar una articulación de territorialidades entre conocimiento e investigación, abriendo espacios para que la interdisciplinaridad pueda ser combinada a partir del “corazón de la materia” de cada área. Además, la gran parte de nuestros docentes está apta a orientar proyectos en por lo menos dos de las tres líneas, que no son excluyentes entre sí, sin embargo, se agrupan en las líneas de investigación conforme sus contribuciones más relevantes en determinado momento de sus trayectorias artístico-académicas. Por eso el Programa propone una perspectiva transversal y no vertical, para el entendimiento de las líneas de investigación.

Líneas de Investigación: “Técnicas y Procesos de Formación del Artista de Escena”

Cuenta con investigación teórica o práctico-teórica de los procesos de formación, técnicas, sistemas, métodos, entrenamientos, ejercicios, propuestas de formación/aprendizaje e investigaciones de los artistas de escena, que se constituyen en saberes y prácticas producidos en la propia área, en el constante diálogo con los otros campos del conocimiento, que alimentan y son reelaborados en la acción y el pensamiento artístico. La línea de técnicas y procesos de formación comprende también la enseñanza de las artes investigadas, ya que el propio concepto de técnica presupone transformación de sí misma, a veces mediada por un maestro o director escénico. Los estudios de procedimientos formativos, técnicos y experimentales del actor, bailarín e intérprete, pueden implicar también en el cuestionamiento de las visiones del mundo que le son subyacentes, así como de las transformaciones históricas del propio sentido de la actividad artística.

Línea de Investigación: “Poéticas y Lenguajes de Escena”

Cuenta con investigaciones orientadas a los procesos de construcción de lenguajes que se configuran en espectáculos, obras, intervenciones, acciones performáticas, experimentos. Alcanza estudios y análisis de obras y procedimientos de artistas, a través de los cuales se parte para la discusión y proposición de lenguajes escénicos y performáticos. Incluye tanto la investigación de matrices tradicionales y sus transformaciones en el tiempo y espacio, como la investigación de procedimientos de ruptura con modelos estéticos establecidos en enfoques teóricos y práctico-teóricos.

Líneas de Investigación: “Arte y Contexto”

Aborda cuestiones teóricas y teórico-prácticas relativas a los procesos artísticos y sus inserciones contextuales más amplias, articulando el fenómeno escénico en sus variadas dimensiones.

Se orienta a la investigación de conexiones entre la actividad artística y las configuraciones culturales, sociales, políticas, pedagógicas, históricas, antropológicas y filosóficas, mediante un mapeo y análisis de sus tensiones, transformaciones, desarrollos,

contaminaciones recíprocas. Busca detectar sentidos emergentes de la creación escénica en nuevos contextos, movilizando y articulando recursos teóricos que puedan alcanzar otras configuraciones y modos de actuación del arte en la sociedad. Se resalta que, considerándose la transversalidad entre las líneas de investigación del Programa, el eje “artista en el mundo”, no desvincula la teoría de la práctica artística; la línea *Arte y Contexto*, por lo tanto, no pretende ser una línea de sociología, pedagogía, filosofía, antropología o historia, pero se orienta a la interlocución de esas áreas con el saber de la experiencia artística.

Docentes

El Programa cuenta actualmente con 22 docentes plenos (permanentes CAPES) y 6 participantes (colaboradores CAPES).

Permanentes CAPES:

Ana Maria Rodriguez Costas - anater@iar.unicamp.br - Lattes
Ana Cristina Colla - anacristina@lumeteatro.com.br - Lattes
Cassia Navas A. Castro - cassianavas@uol.com.br - Lattes
Cassiano Sydow Quilici - cassianosyd@uol.com.br - Lattes
Daniela Gatti - danigatti@iar.unicamp.br - Lattes
Elisabeth B. Zimmermann - zimmandrade@gmail.com - Lattes
Gracia M. Navarro - gracianavarro@iar.unicamp.br - Lattes
Graziela E. F. Rodrigues - graziela@iar.unicamp.br - Lattes
Holly E. Cavrell - hcavrell@uol.com.br - Lattes
Isa E. Kopelman - isaetel@uol.com.br - Lattes
Julia Ziviani Vitiello - jziviani@unicamp.br - Lattes
Larissa de O. Neves Catalão - larissadeoneves@gmail.com - Lattes
Larissa S. Turtelli - l.turtelli@yahoo.com.br - Lattes
Marcelo R. Lazzarato - marevi@uol.com.br - Lattes
Mariana Baruco M. Andraus - m_andraus@iar.unicamp.br - Lattes
Marília Vieira Soares - mvbaiana@gmail.com - Lattes
Marisa M. Lambert - marisalambert@iar.unicamp.br - Lattes
Mario Alberto Santana - msantana@iar.unicamp.br - Lattes
Matteo Bonfitto Junior - matteobonfitto@iar.unicamp.br - Lattes
Renato Ferracini - renato@lumeteatro.com.br - Lattes
Sílvia M. Geraldi - sgeraldi@iar.unicamp.br - Lattes
Veronica Fabrini M. Almeida - vefabrini@gmail.com - Lattes

Colaboradores CAPES:

Adilson Nascimento (FE/Unicamp) - caosemdono@uol.com.br - Lattes
Ariane Porto C. Rimoli (IA/Unicamp) - arianeporto@iar.unicamp.br - Lattes
Jorge L. Schroeder (PPG Música/Unicamp) - schroeder@unicamp.br - Lattes
Odilon J. Roble (FEF/Unicamp) - roble@fef.unicamp.br - Lattes
Raquel Scotti Hirson (LUME/Unicamp) - raquel@lumeteatro.com.br - Lattes
Tatiana Motta Lima Ramos (Unirio) - tatiana.motta.lima@gmail.com - Lattes

Proyectos de Investigación en curso:

<http://www.iar.unicamp.br/pesquisa/projetos-em-andamento/docentes>

Cursos ofrecidos

Maestría (*Stricto Sensu*) - Objetiva investigar la escena contemporánea en sus procesos creativos, investigativos y teóricos, así como la inserción de estos en el campo de las artes y de la cultura, en las áreas del teatro, de la danza y de la performance; investigar las producciones artísticas, tanto en sus raíces y manifestaciones regionales y topológicas, como en la amplitud de los campos generales en que se insertan, anclados en el entrecruzamiento de culturas, trayectorias históricas, *epistemes* y procedimientos artísticos, a partir de técnicas, sistemas y métodos de pensamiento y acción. A partir de esas investigaciones deberá estar apto para *realizar una investigación que resultará en una tesis sobre determinado tema con metodología adecuada a su desarrollo*. El Maestro en Artes Escénicas comprueba, mediante defensa pública de su tesis o de su presentación artística acompañada de la defensa pública, ser un profesional de las artes escénicas que podrá actuar en un amplio espectro de campos: investigación, enseñanza, actuación escénica, acción social, a partir de una actitud crítica en relación a los procesos en curso en el mundo del trabajo.

Doctorado (*Stricto Sensu*) – Objetiva investigar la escena contemporánea en sus procesos creativos, investigativos y teóricos, así como la inserción de estos en el campos de las artes y de la cultura, en las áreas del teatro, de la danza y del performance; investigar las producciones artísticas, tanto en sus raíces y manifestaciones regionales y topográficas, como en la amplitud de los campos generales en que se insertan, anclados en el entrecruzamiento de culturas, trayectorias históricas, *epistemes* y procedimientos artísticos, a partir de técnicas, sistemas y métodos de pensamiento y acción. A partir de estas investigaciones deberá estar apto para *formular una contribución original para el campo del conocimiento de Artes Escénicas*. El Doctor en Artes Escénicas comprueba, mediante defensa pública de tesis o de presentación artística acompañada de la defensa pública, tener autonomía como investigador, a partir de la cual podrá actuar en el magisterio superior, en la amplitud de sus funciones de investigación, enseñanza y extensión.

Admisión

La admisión en el curso de Maestría o Doctorado de este Programa en Artes Escénicas, se da por medio de la aprobación en proceso selectivo, compuesto de dos fases: la primera consta de un análisis de la documentación (proyecto de investigación, currículo, comprobante de dominio del idioma extranjero – un idioma para maestría y dos para doctorado), memorial y material de soporte opcional (portafolio, vídeos, links de producciones artísticas en internet), el sistema de evaluación está conformado por tres evaluadores distintos. En la segunda fase, el candidato participa de una prueba escrita y de entrevistas en las cuales será cuestionado sobre su proyecto, su trayectoria artístico-académica y el alineamiento entre la investigación propuesta y las líneas de investigación del Programa.

ESTRUCTURA CURRICULAR

Maestría en Artes Escénicas

Integración

La duración mínima y máxima para el curso de Maestría es de 12 y 24 meses, respectivamente. Para obtener el título de Maestro en Artes Escénicas, el alumno deberá cumplir con un total de 18 (dieciocho) créditos en las disciplinas, entre obligatorias y electivas conforme catálogo del año de su ingreso, ser aprobado en el examen de calificación y en la defensa pública de la tesis.

Código	Nombre de la disciplina	Créditos	Opción
AA001	Disertación de Maestría	0 (-)	Actividad Obligatoria
AC001	Investigación en Artes	3 (45 h)	Disciplina Obligatoria
AC500	Actividades Orientadas I*	3 (45 h)	Disciplina Obligatoria
AC100	Seminario de Investigación en Artes	3 (45 h)	Optativas I – El alumno debe obtener como mínimo 3 créditos en ese grupo de disciplinas, escogidas en común acuerdo con el orientador
AC101	Laboratorio de Creación	3 (45 h)	
AC111	Laboratorio de Creación II		
AC102	Zona de Contagio	3 (45 h)	
AC112	Zona de Contagio II		
AC200	Movimiento, Acción y Gesto	3 (45 h)	Optativas II – El alumno debe obtener como mínimo 9 créditos en ese grupo de disciplinas, escogidas en común acuerdo con el orientador
AC210	Movimiento, Acción y Gesto II		
AC201	Expresión, Sonidos y Sentido	3 (45 h)	
AC202	Tópicos Especiales en Actuación	3 (45 h)	
AC300	Dramaturgias	3 (45 h)	
AC301	Escrituras de la Escena	3 (45 h)	
AC302	Tópicos Especiales en Puesta en Escena	3 (45 h)	
AC400	Estudios en Artes Escénicas	3 (45 h)	
AC401	Tópicos Especiales en Arte y Contexto	3 (45 h)	

* Observación: Disciplina presencial, en la cual el orientador reúne su grupo de investigación para la realización de seminarios e intercambio de las investigaciones.

Doctorado en Artes Escénicas

Integración

La duración mínima y máxima para el curso de Doctorado es de 24 y 48 meses, respectivamente. Para obtener el título de Doctor en Artes Escénicas, el alumno deberá cumplir un total de 24 créditos en las disciplinas, entre obligatorias y electivas conforme catálogo del año de su ingreso, ser aprobado en el examen de calificación y en la defensa pública de la tesis.

Código	Nombre de la disciplina	Créditos	Opción
AA002	Tese de Doctorado	0 (-)	Actividad Obligatoria
AC002	Investigación Avanzada en Artes	3 (45 h)	Disciplina Obligatoria
AC110	Seminario Avanzado de Investigación en Artes	3 (45 h)	Disciplina Obligatoria
AC600	Actividades Orientadas II*	3 (45 h)	Disciplina Obligatoria
AC601	Actividades Orientadas III*	3 (45 h)	Disciplina Obligatoria
AC101	Laboratorio de Creación	3 (45 h)	Optativas I – El alumno debe obtener como mínimo 3 créditos en ese grupo de disciplinas, escogidas en común acuerdo con el orientador
AC111	Laboratorio de Creación II		
AC102	Zona de Contagio	3 (45 h)	
AC112	Zona de Contagio II		
AC200	Movimiento, Acción y Gesto	3 (45 h)	Optativas II – El alumno debe obtener como mínimo 9 créditos en ese grupo de disciplinas, escogidas en común acuerdo con el orientador
AC210	Movimiento, Acción y Gesto II		
AC201	Expresión, Sonidos y Sentido	3 (45 h)	
AC202	Tópicos Especiales en Actuación	3 (45 h)	
AC300	Dramaturgias	3 (45 h)	
AC301	Escrituras de la Escena	3 (45 h)	
AC302	Tópicos Especiales en Puesta en Escena	3 (45 h)	
AC400	Estudios en Artes Escénicas	3 (45 h)	
AC401	Tópicos Especiales en Arte y Contexto	3 (45 h)	

* Observación: Disciplina presencial, en la cual el orientador reúne su grupo de investigación para la realización de seminarios e intercambio de las investigaciones.