

2023 - 2ºSem - Pós-graduação

AC110 - Seminário Avançado de Pesquisa em Artes - Turma A

Subtítulo: O invisível na cena (Lo invisible en la escena)

Subtítulo

O invisível na cena (Lo invisible en la escena)

Sala AD-01 (PAVIARTES) -

Obs 1ª aula no Espaço
Plasma

Oferecimento DAC

Sexta-

feira das 09 às 12

Oferecimento IA

A disciplina contará com a participação da Profa. Dra. Victoria Pérez Royo, da Universidad de Zaragoza (UNIZAR, Espanha) (por meio do Projeto Institucional de Internacionalização CAPES PrInt do PPG Artes da Cena).

O curso acontecerá em formato condensado PRESENCIAL nos dias:

- 20 de outubro de 2023, sexta-feira, das 19h às 22h (professora visitante por videoconferência)
- 27 de outubro de 2023, sexta-feira, das 19h às 22h (com as professoras responsáveis ??do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas) + 3 horas de atividades preparatórias extraclasse

Com professora visitante presencialmente:

- 10, 17, 24 de novembro e 1º de dezembro de 2023, sexta-feira, das 19h às 22h
- 11, 18 e 25 de novembro e 2 de dezembro de 2023, sábados, das 10h às 13h e das 14h às 17h.

Ementa Seminários organizados a partir dos assuntos/temas de investigação dos alunos inscritos, propostos e conduzidos por docentes - de preferência mais de um - e, organizados em conjunto com os alunos, aos quais caberá, sob supervisão dos professores, a proposição de temas, formato e apresentação dos trabalhos.

Apresentação a público externo ao Programa, incluindo alunos dos cursos de graduação em artes cênicas e dança.

Créditos 3

Hora Teórica 15

Hora Prática 0

Hora Laboratório 0

Hora Estudo 30

Hora Seminário 0

Docentes

Silvia Maria Geraldí

Julia Ziviani Vitiello

Ana Maria Rodriguez Costas

Veronica Fabrini Machado de Almeida

Critério de Avaliação

- . 75% de frequência às aulas e participação ativa em todas as atividades didáticas.
- . Produção prática/teórica nas sessões de trabalho.
- . Escrituras ao longo do curso em diálogo com a própria pesquisa.
- . Autoavaliação final escrita, refletindo sobre o processo e resultado do conhecimento produzido ao longo do curso em diálogo com a bibliografia pesquisada.

Criterios de evaluación:

- . 75% de asistencia a clase y participación activa en todas las actividades didácticas.
- . Producción práctica/teórica en las sesiones de trabajo.
- . Escritura a lo largo del curso en diálogo con la propia investigación.
- . Autoevaluación escrita final, reflexionando sobre el proceso y resultado de los conocimientos producidos a lo largo del curso en diálogo con la bibliografía estudiada.

Bibliografia

BÁSICA:

Barba, Fabián (2011) "Research into corporeality", Dance research Journal 43/1, summer, pp. 81-89.

Barriendos, Joaquín (2011) «La colonialidad del ver: hacia un nuevo diálogo visual interepistémico», Nómadas, 35, pp. 13-29.

Bleeker, Maaike (2008b) Visuality in the theatre. The locus of looking, Palgrave MacMillan: Hampshire and New York.

Foster, Susan L. (2011) Choreographing Empathy: Kinesthesia in performance, Londres y Nueva York: Routledge.

Juren, Anne (2021) Studies on Fantasmical Anatomies. A Doctoral Thesis in Artistic Research, Stockholm: Stockholm University of the Arts.

Lepecki, André. «Undoing the fantasy of the (dancing) subject: "Still Acts" in Jerome Bel's The Last Performance», en The Salt of the Earth: On Dance, Politics and Reality, Brussels, Vlaams Theater Instituut, 2001.

Nancy, Jean-Luc (2006) "La imagen: mimesis y méthexis", Escritura e imagen, vol. 2, pp. 7-22.

Nelson, Lisa. «Before Your Eyes: Seeds of a Dance Practice», Contact Quarterly, Vol. 29 Núm. 1, Invierno/primavera 2004, pp. 20-26.

Palma, Juan Carlos (2017) "El otro que no soy yo: la experiencia de choque corporal en el acercamiento a 'otras danzas'", Congreso "Primer encuentro de la memoria fragmentada", La Habana, Cuba.

Pérez Royo, Victoria (2022) Cuerpos fuera de sí. Figuras de la inclinación en las artes vivas y en los actos políticos, Córdoba (Argentina): Ediciones Documenta Escénicas.

Pérez Royo, Victoria; Martín Hernández, Rut, eds. (2022) Afectividades otras, magias, cuerpos. Accesos. Revista de investigación artística, num. 05.

COMPLEMENTAR:

Alcoff, Linda (2002). *Visible Identities: Race, Gender and the Self*, Nueva York, Oxford University Press.

Belting, Hans (2012) *Antropología de la imagen*, Buenos Aires / Madrid, Katz.

Caillois, Roger (1935) "Mimicry and Legendary Psychasthenia". *October*, vol. 31, invierno, pp. 16-32. [1984].

Didi-Huberman, Georges (2010): *Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte*. Murcia. Cendeac.

Ekardt, Philipp (2011) "Sensing—Feeling—Imitating. Psycho-Mimeses in Aby Warburg", *ilinx* 2, pp. 102-119.

Fanon, Frantz (1973) *Piel negra, máscaras blancas*, Buenos Aires, Abraxas.

Glissant, Edouard (1996) *Introducción a una poética de lo diverso*, Barcelona: Planeta.

Kelleher, Joe (2015) *The illuminated Theatre. Studies on the Suffering of Images*, Londres y Nueva York: Routledge.

Lennon, Kathleen (2015) *Imagination and the imaginary*, Londres y Nueva York, Routledge.

Lepecki, André (2019) "Las políticas de la imaginación especulativa en la coreografía contemporánea", en Bárbara Hang y Agustina Muñoz (comps.) *El tiempo es lo único que tenemos*, Buenos Aires: Caja Negra, pp. 221-254.

Shilder, Paul (2000) *The Image and Appearance of the Human Body: Studies in the Constructive Energies of the Psyche*, Londres y Nueva York, Routledge, 2000.

Viveiros de Castro, Eduardo (2009) *Metafísicas caníbales. Líneas de antropología postestructural*, Buenos Aires: Katz.

Conteúdo

Neste percurso, iremos trabalhar de forma teórico-prática, desmontando a concepção hegemônica do corpo que impera na cultura ocidental moderno-colonial, dominada pela "fantasia ótica do sujeito" (Lepecki, 2001: 3). Essa corporeidade parece estar contida nos limites da própria pele, confinando o sujeito a um quadro reduzido de identificação de seu corpo com a imagem visual de si mesmo que contempla diante do espelho e fabricando sua identidade segundo o esquema de um sujeito monádico, centrado e equilibrado em si mesmo, segundo um sistema de correspondências que unem o corpo a sua imagem de forma homogênea e sem fissuras. Para isso, observaremos as tensões e relações entre o icônico e o corporal e interviremos sobre elas. Somente atentando para as transições entre as imagens materiais e imateriais é possível abordar a configuração da imagem corporal moderno-colonial. Somente a partir dessa perspectiva que integra as duas realidades, a material e a visual-imaginativa, é possível atender às complexidades das configurações dos corpos, seus modos de

corporificar as imagens, seus devires e transformações. Serão assuntos chaves nesse percurso:

- Corpo material e imagens imateriais. Tensões entre o icônico e o corpóreo.
- Corpos fora de si. Fantasia ótica do sujeito e transbordamentos.
- Relações entre Imagem, corpo e meio. Invisibilidade, aparições, associações. Entre a máscara, a tela e a corporificação.
- Encarnação e Incorporação (ou “encorpamento”) de imagens. Iconização do corpo.
- Trânsitos entre corpos: esquema corporal, processos e problemas de identificação.
- A paixão mimética. Bases corpóreas e imaginativas de devir outros corpos.

Contenido:

En este curso se trabajará de forma teórico-práctica, desmontando la concepción hegemónica de cuerpo que prevalece en la cultura occidental moderno-colonial, dominada por “la fantasía óptica del sujeto” (Lepecki, 2001: 3). Esta corporeidad parece estar contenida dentro de los límites de la propia piel, confinando al sujeto a un marco reducido de una identificación de su cuerpo con la imagen visual de sí que contempla ante el espejo y fabricando su identidad de acuerdo con el esquema de un sujeto monádico, centrado y equilibrado en su sí mismo, según un sistema de correspondencias que reúnen de forma homogénea y sin fisuras el cuerpo y su imagen. Para ello, en el curso observaremos las tensiones y relaciones entre lo icónico y lo corporal e intervendremos sobre ellas. Sólo atendiendo a los tránsitos entre imágenes materiales e inmateriales es posible acercarse a la configuración del cuerpo-imagen moderno-colonial. Solo desde esta perspectiva que integra ambas realidades, la material y la visual-imaginativa, es posible atender a las complejidades de las configuraciones de los cuerpos, sus formas de corporizar imágenes, sus devenires y transformaciones.

Temas clave:

- Cuerpo material e imágenes inmateriales. Tensiones entre lo icónico y lo corporal.
- Corporeidades fuera de sí. Fantasía óptica del sujeto y desbordamientos.
- Relaciones entre Imagen, cuerpo y medio. Invisibilizaciones, apariciones, asociaciones. Entre la máscara, la pantalla y la corporeización.
- Encarnación y encuerpamiento de imágenes. Iconización del cuerpo.
- Tránsitos entre cuerpos: esquema corporal, procesos y problemas en la identificación.
- La pasión mimética. Bases corporales e imaginativas del devenir otros cuerpos.

Metodología

A metodologia teórico-prática do curso visa sensibilizar e desmontar a lógica da corporeidade moderno-colonial, individualizante e redutiva, que relaciona exclusivamente o corpo a uma única imagem, aquela que surge no espelho, segundo a fantasia ótica do sujeito. Para isso, neste percurso, serão investigadas as múltiplas formas pelas quais as materialidades dos corpos se constituem por meio de transferências, processos, transformações e trocas com muitas outras imagens além daquelas dadas pelo espelho. Serão analisadas teoricamente e praticadas de forma corporificada: imagens do desejo, as memórias, a imaginação, o imaginário, as imagens dos sintomas, as imagens fantasmas, toda uma série de fenômenos icônicos que ocorrem nos e sobre os corpos e que dificultam sobremaneira a episteme corporal moderno-colonial de um corpo individualizado, autônomo e entendido como propriedade do sujeito que possui. Dessa forma, trata-se de atender de forma reflexiva desde as próprias vivências corporais do grupo de participantes até as múltiplas formas como nossos corpos se

constituem por meio de trocas, identificações, substituições e transformações com outras imagens de corpos, humanos e não-humanos.

Metodología:

La metodología del curso está orientada a tomar conciencia y desmontar la lógica de corporeización moderno-colonial, individualizante y reductiva, que relaciona de modo excluyente el cuerpo con una única imagen, la que aparece en el espejo, según la fantasía óptica del sujeto. Para ello, en este curso e estudiarán, analizarán teóricamente y se practicarán de modo encarnado múltiples maneras en las que las materialidades de los cuerpos se conforman por medio de transferencias, pasos, transformaciones e intercambios con muchas otras imágenes más allá de la del espejo: imágenes del deseo, de las memorias, de la imaginación, del imaginario, imágenes síntoma, imágenes fantasma, toda una serie de fenómenos icónicos que suceden en y sobre los cuerpos y que complican mucho la episteme corporal moderno-colonial de un cuerpo individualizado, autónomo y entendido como propiedad del sujeto que lo posee. Se trata así de atender de manera reflexiva desde las propias experiencias corporales del grupo de participantes a las múltiples maneras en las que nuestros cuerpos se conforman por medio de intercambios, identificaciones, sustituciones y transformaciones con otras imágenes de cuerpos, humanos y no humanos.

Observação