

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 Geraldi

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.

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

Bleeker, Maaïke (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 Bels *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 méthesis", *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.

Schilder, 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.

Metodologia

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 se 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