

Foro Interequipos

#lupalinvestiga

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S). Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

A.L.A.M.E.D.A.

Artistas en Laboratorio - Múltiples Estudios de la Diversidad Artística-

A.L.A.M.E.D.A. tiene sus inicios en el año 2014 como Plataforma de investigación y creación.

Como Plataforma de trabajo contiene a:

[PI.2020/21]

[Artistas en Laboratorio]

[Lab.ArtesPerformáticas]

A L A M E D A
|| ARTISTAS EN LABORATORIO ||

[PI.2020/21]

INTEGRANTES:

Directora: GARCIA BARROS, Marina.

Doctoranda en Artes. Docente, Investigadora y Extensionista en Artes contemporáneas. Directora y Artista escénico-performática, Gestora cultural y socio-comunitaria.

Co-Directora: BURGOS, Alba

- CANALE, Tatiana. Prof. de Teatro | Prof. en Cine y Nuevos Medios (IUPA)
- MACSAD, Fara Ariadna. Lic. en Sociología. FaDeCS- UNCo.
- LUNA Walter. Prof. en Artes Visuales. (IUPA)
- JUNGE PAZ Agostina. Estud. Artes Visuales. Tesina (IUPA)
- SEPULVEDA, Elizabeth. Prof. Artes Visuales.
- FABI, Lía. Estud. Artes Visuales. (IUPA)
- SCHULMEISTER, Luisina. Estud. Artes Visuales (IUPA)

[PI.2020/21]

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S). Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

Área disciplinar en que se inscribe:

Interdisciplinar / transdisciplinar / posdisciplinar

Palabras claves:

PERFORMANCE // TEATRO CONTEMPORANEO //
CORPORALIDADES // FEMINISMO(S) //
POÉTICA(S) de DESBORDE //
METODOLOGIAS EMANCIPADAS //
METODOLOGIAS SENSIBLES // ESTUDIOS
SITUADOS

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).
Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

[PI.2020/21]

Desarrollamos micro-estudios en torno a la **Performance y el Teatro** analizados desde **los feminismo(s)* y las corporalidades** en dialogo con las artes contemporáneas en Patagonia.

Se tratará de una primera aproximación desde una perspectiva feminista, abordando los estudios de manera «**situada**» y desde metodologías emancipadas para la investigación en artes.

Pensamos, en torno al concepto de «**poética teatral**» que configura Jorge Dubatti (2009) para detenernos, por un lado, en el concepto de poética(s) como una herramienta metodológica que nos permite registrar los modos de hacer y pensar «el acontecimiento», tanto teatral como performático, «en su dimensión productiva, receptiva y de la zona de experiencia». Por otro lado, observando la singularidad que nos propone el «**desborde**» como un procedimiento que se activa en el interior de las prácticas artísticas, es decir, un acto estético complejo que se lee en el cruce de producción y expectación.

* Incluimos los transfeminismos

[PI.2020/21]

Pensar el concepto de «**desborde**» nos resulta útil para comprender un proceso que, en la performance y el teatro, se puede evidenciar como un gesto común. El desborde de la convención, de «lo-artístico», de la cristalización histórica, el «desborde» que se disloca hacia la falla, que se da por la apertura del error, del plan que fracasa, de la interferencia que se vuelve política (Jacques Ranciere, 2005).

Nos proponemos indagar **las poéticas de «desborde»** que se manifiestan entre representación y presentación, entre disciplinas y transdisciplinas, entre escena y espacio público, entre actor-actriz y performer, entre cuerpos y corporalidades a partir de metodologías de investigación emancipadas.

[PI.2020/21]

Abordamos **metodologías emancipadas/metodologías sensibles** para la investigación en artes

- una investigación que no asume la separación de sujeto y objeto
- no contempla una distancia entre el investigador y la práctica artística
- entendemos la practica artística como un componente esencial tanto del proceso de investigación como de los resultados de la misma.

Metodologías sensibles para la investigación en artes

- es un modo de transitar la investigación desde los cuerpos en diálogo entre lo teórico y lo práctico
- desde las artes y las diversas disciplinas (filosofía, antropología, etc.) que tienen al cuerpo como referencia
- y nutren nuevos discursos acerca de las representaciones artísticas en las que el cuerpo, es representado/presentado a través de un texto, una imagen, una acción, un sonido, un gesto.

[PI.2020/21]

Las **teorías y el movimiento feminista** tienen un gran recorrido en el campo de la producción de pensamiento y manifiestos.

Tomamos las ideas centrales desarrolladas por Judith Butler acerca de **la perspectiva de género** como herramienta teórica, epistemológica y metodológica en los estudios de los procesos de construcción de las identidades generizadas, y sus planteos sobre **la teoría performativa de la identidad**.

Se suman los estudios latinoamericanos del **cuerpo y la corporalidad** en el teatro y la performance que han focalizado en la investigación de la experiencia y el acontecimiento. Constituyen estudios de frontera/de desborde, donde se busca intentar comprender la condición política de la corporalidad y grupalidad en sus múltiples manifestaciones: presencias, ausencias, representaciones; así como el carácter efímero, inestable e incierto de dicha condición.

[PI.2020/21]

A partir de las conceptualizaciones que desarrolla el sociólogo y psicólogo David Le Breton, entenderemos a la **corporalidad humana** no como mera biología sino, como «fenómeno social y cultural, materia simbólica, objeto de representaciones y de imaginarios».

Para él no hay nada natural en el cuerpo: los gestos y posturas corporales, el modo en que cada uno ve, oye y percibe el mundo que lo rodea, las maneras en que se sufre y se goza, las formas de relacionarse y comunicarse con los otros, hasta las emociones y todo el conjunto de las expresiones corporales son modelados por el contexto social y cultural en el que cada persona se encuentra sumergida.

Tomamos **las teorías feministas** para poder pensar el cuestionamiento a la racionalidad occidental, binaria, etnocéntrica y trabajar en la deconstrucción de diferentes categorías naturalizadas en el campo de las prácticas artísticas.

[PI.2020/21]

Los **Estudios de Performance** (Performance Studies) abarcan las artes escénicas todas, el rito, el deporte, la vida cotidiana, hasta el performance sexual.

El concepto de **performance** encarna una multitud de prácticas culturales.

Diana Taylor lo va desdoblando en un conjunto de quehaceres: “es una práctica y una epistemología, una forma de comprender el mundo y un lente metodológico” (2012: 31);

Antonio Prieto ofrece una metáfora lúdica: “**el performance** es una esponja mutante [...] esponja porque absorbe todo lo que encuentra a su paso: la lingüística, la ciencia de la comunicación y de la conducta, la antropología, el arte, los estudios escénicos, los estudios de género, los estudios post-coloniales, entre otros [...] Es mutante gracias a su asombrosa capacidad de transformación en una hueste de significados escurridizos...” (2005: 53-54).

[Artistas en Laboratorio]

CICLO de Entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo.

27 entrevistas

En este nuevo tiempo nuestras casas, cabezas y pantallas se han vuelto nuestros laboratorios, “pandemonios” de pensamientos creativos y prácticas sensibles.

Invitamos a diferentes artistas a charlar sobre **¿cómo transcurre el tiempo en sus procesos creativos?, ¿qué posibilidades de reinventarse han encontrado?, ¿qué tiene para aportar el arte, les artistas y las culturas en esta crisis mundial?** y finalmente invitamos a pensar, **¿en qué ha cambiado su modo de ver el mundo a partir de la pandemia?**

Un ciclo para que el tiempo se transforme en palabras y se escurra por las ventanitas del zomm.

[Artistas en Laboratorio]

CICLO de Entrevistas mínimas en torno al paso del tiempo.

RADIO IUPA 2020

Isabel Toledo	MEXICO
Gustavo Lupano	NEUQUEN
Marina Cisneros	NEUQUEN
Nadia Grandon	ENTRE RIOS -Paraná
Maribel Bordenabe	CHUBUT – Pto Madryn
Teatro al vacío: José Agüero y Adrián Hernández Arredondo	MEXICO Y RIO NEGRO
Suyay Avila	NEUQUEN – Junín de los Andes
Celeste Vénica	NEUQUEN
Maia Gattas Vargas	RIO NEGRO - Bariloche

[Artistas en Laboratorio]
CICLO de Entrevistas mínimas en
torno al paso del tiempo.

RADIO IUPA 2021

Tachi Saez   SAN JUAN
Fwala -lo Marin   CORDOBA
Natalia Sedano   MEXICO
Susana paponi   BUENOS AIRES
Ana granato   BUENOS AIRES
Soema Montenegro   PROV. DE BS.AS.
Ines Urdinez   BUENOS AIRES
Pepa perfor   CHUBUT- Pto. Madryn
Gaby perez cubas   PROV. DE BS.AS.-
Tandil

Debo palabras   NEUQUEN
Virgina fidel   RIO NEGRO – Bche.
Guillermina Bustos   BRASIL
Loli Rosales   NEUQUEN
Fernando Casullo   RIO NEGRO
Julieta Barrandeguy   MISIONES
Ina Morales   BUENOS AIRES
Valeria Piscicelli   LA PLATA
Marisa Busker   BUENOS AIRES

PI.2020/21

Micro-estudios | Micro-investigaciones

Mar García Barros - Tatiana Canale

- Estalla la Ira 3J_ Acción performática en confinamiento.

En medio de la pandemia con un Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio que ya llevaba más de 70 días -del 20 de marzo al 3 de junio de 2020-, decidimos poner en imagen-acción performática “nuestra ira” en pandemia y volver a gritar NI UNA MENOS.

Estalla la Ira_3J, fue creado desde la virtualidad y de manera colaborativa. Cada integrante de la plataforma se grabó en su casa generando la acción performática, algunos invitaron a otros habitantes de sus hogares y se creó una trama de performers que dispusieron sus cuerpos para “estallar sus propias iras”.

PI.2020/21

Micro-estudios | Micro-investigaciones

Mar García Barros - Tatiana Canale

Estalla la Ira_3J, es la tercera reiteración de la performance pero desde el confinamiento y bajo la consigna

“A cinco años del primer 3 de junio cuando el movimiento feminista tomó las calles, las cuerpas volvemos a darles voz a quienes ya no la tienen”.

57 femicidios se habían computado desde el 20 de marzo al 28 de mayo de 2020,

279 femicidios, 8 transfemicidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños se produjeron a un año de iniciada la pandemia, desde el 20 de marzo 2020 al 20 de marzo 2021, en el marco del ASPO/ DISPO.

*datos tomados del informe elaborado por el Observatorio de femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro.

PI.2020/21

Micro-estudios | Micro-investigaciones

Mar García Barros - Tatiana Canale

Por cada mujer, por cada niña que nos falta nos propusimos Estallar la ira y creamos esta acción performática que transita la frontera entre el estado de ira individual y el estado de ira colectivo.

La performance convoca a les cuerpxs a la vivencia, a la reflexión sensible y la catarsis del estallido para luego dejar fluir la experiencia.

*El concepto **Femicidio** fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de Los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas.

El **Femicidio** es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad. El término Femicidio es político, es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista.

PI.2020/21

Micro-estudios | Micro-investigaciones

Mar García Barros - Tatiana Canale

La performance **Estalla la Ira**, tuvo su primera realización el 28 de mayo de 2019 en el marco de un pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito en la ciudad de ciudad de Fiske Menuco -General Roca -, provincia de Río Negro.

Luego de esta primera experiencia, se desarrolla en el mismo año, un videoperformance e instalación a partir de las preguntas:

“¿Cuánto tardas en inflar un globo? ¿Cuánto tardas en estallar tu IRA?”.

Ambas creaciones pueden verse en el **canal de youtube de ALAMEDA_Artistas en Laboratorio.**

https://www.youtube.com/channel/UCcX_V2f_vAMF6pcGRnuoPCg

PI.2020/21

Micro-estudios | Micro-investigaciones

Fara Macsad

A-pelar la Manzana- Videoperformance + Vandalismo poético- Extractos de poesías y testimonios y Collages

Exploraciones y acciones performáticas colaborativas (alianzas con grupo de investigación “Cartografías Micropolíticas de la producción de lo Común, Uncoma 2021-24 y subjetividades afines) que buscan tensionar modos sensibles y situados en la co-producción, circulación e interpelación (afectación) de conocimientos o relatos no-discursivos, entorno al **extractivismo** y las posibilidades **micropolíticas de resistencia**, en ámbitos más allá de los académicos.

PI.2020/21

Micro-estudios | Micro-investigaciones

Fara Macsad

Definimos al **extractivismo** como régimen de acumulación por desposesión que implica ‘despojos múltiples’ (Navarro y Composto 2014) para la valorización del capital mediante la expropiación de toda riqueza susceptible de ser producida en entramados comunitarios y extiende su control sobre los territorios y las corporalidades.

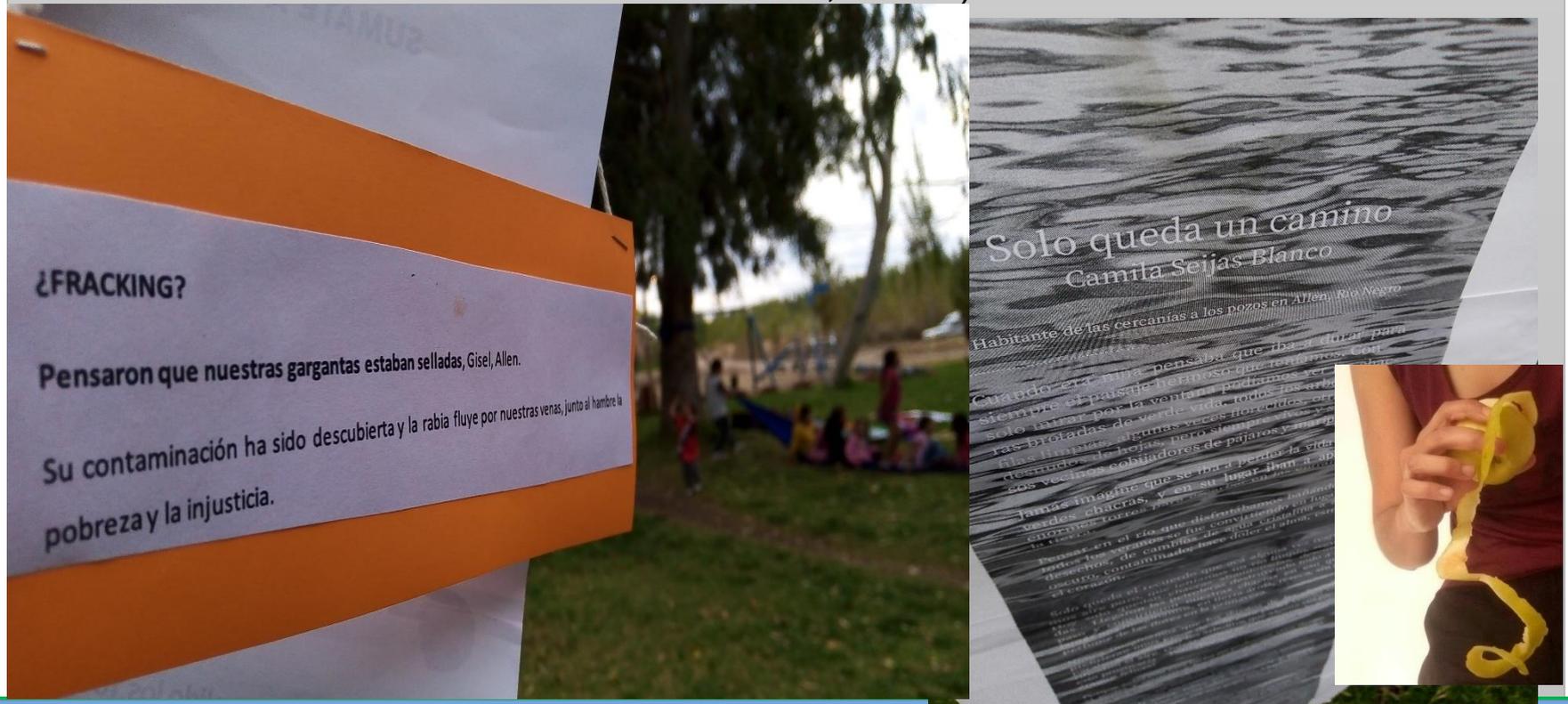
Configurando **cartografías sensibles** desde las cuales registrar y resistir sus efectos desde disposiciones vitales no discursivas (Stulwark, 2019), en tanto emergencia tangible de las historias de impresiones pasadas y de memorias afectivas compartidas que fortalecen las tramas comunitarias en la definición de una vida digna de ser vivida (Rolnik,2019).

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).

Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

PI.2020/21

Mediante la indagación y exploración de **metodologías y epistemologías sensibles y/o feministas** (Harding, 1988), registrar los desbordes de la producción y expectación de la investigación cualitativa y artística, a partir de la elaboración de **bitácoras creativas** (Bardet, 2020) que habilitan al mismo tiempo orientar y analizar dichas exploraciones y acciones como procesos y resultados de un proceso de investigación en movimiento, transdisciplinar y colaborativo (Vasilachis de Gialdino, 2018).

[PI.2020/21]

Micro-estudios | Micro-investigaciones
Alba Burgos Almaráz -codirectora

-Un rostro sin ojos, unos ojos sin fin

Relaciona la producción de una **máscara teatral** con la producción de un **avatar**. Registra cómo estos procesos generan narrativas que hacen de telón de fondo de esas “re-presentaciones”.

“La imagen propia trasladada o grabada en yeso, papel o arcilla duplica mis rasgos pero haciendo otra de mí, mi mirada la separa. Del mismo modo, mediando un recurso tecnológico, una representación virtual, un avatar construyen en la pantalla una especie de doble, de otra que a la vez soy yo .El uso de la técnica y de la tecnología produce una suerte de ficción, una realidad otra: en el caso de una máscara, hace resonar, se hace persona y personaje; en el caso del avatar, representa, vuelve a presentar en la virtualidad. ¿Aparecen dos posibilidades del ser? Creemos que podemos hablar de esas creaciones, que hablar es relacionar y por tanto es narrar.”

[PI.2020/21]

Micro-estudios | Micro-investigaciones
Alba Burgos Almaráz -codirectora

- La **máscara teatral** como máquina de **rostridad**.

La construcción de máscaras para una obra de teatro implica el reconocimiento de procesos que queremos pensar con el concepto de Rostridad propuesto por Deleuze y Guattari en Mil mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia (1980).

“Una máscara puede poner en conflicto lo salvaje con lo mental del ser humano en ese juego continuo de la percepción de figura y fondo en una imagen.”

La pandemia 2020 y la reterritorialización de las teatralidades y prácticas que existían en convivio: Habitácora y Bitácora de un encierro.

“Los viajes hacia las corporalidades pueden convertirse en bitácoras, mejor, en Habitácoras: cuerpos habitados por los viajes de la memoria.”

[PI.2020/21]

Micro-estudios | Micro-investigaciones

Alba Burgos Almaráz -codirectora

-Dramaturgia de espectadora (pandérmica) en la Norpatagonia.

En el año mas tecnovivial, la invitación a esperar y a conversar sobre textos llamados fundacionales en el Neuquén norpatagónico con estudiantes de Bellas Artes y unxs cuantxs espectadorxs: la ritualidad presente en discurso de mujeres que hablan de sanar cuerpos de otras violentadas, desaparecidas, invisibilizadas, de sus enmascaramientos y objetos y de su festividad en el encuentro convivial para crear.

“A las mujeres/actrices nos tocaron los peores roles, los que estaban en los textos: traidoras, impuras, bruja violenta, cautivas condescendientes. El lenguaje español colonizante y sin autonomía se dejó entrever frente a la crítica textual y de contenidos además de lo convivial.”

Resonó de inmediato “Es bueno mirarse en la propia sombra” de Luisa Calcumil.

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).

Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

[PI.2020/21]

Micro-estudios | Micro-investigaciones
Agustina Junge Paz – Walter Luna

- Curaduría colectiva y gestión

Comenzaron la gestión en septiembre de 2020, de la Sala de Artes Visuales de Casa de La Cultura de Fiske Menuco, una asociación civil que se sostiene gracias a lxs voluntarios y vecinos de la ciudad. Con fuertes restricciones con respecto a habitar espacios y sin recursos económicos vienen desarrollando una serie de propuestas que van desde intervenciones en la sala a modo de instalación, muestras y acciones performáticas.

- **¿La casa de quién?**

Llevaron muebles y cosas que estaban en rincones de la casa y armaron una casa en la sala a la que le pusimos

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).
Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).
Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

Empezaron a invitar gente a “nuestra casa”, lxs primerxs invitadxs fueron **Teatro al vacío**, hicieron la primera intervención en La casa de quien.

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).
Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).
Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

“El día 200” de “cuarentena” hicieron una intervención como habitantes de la casa.

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).
Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).
Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

ProyectoCoso

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).
Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

Ciclo “VESTIGIOS” de Florencia Cifuentes y Gabriel Molina que componen TABULA, un grupo de muralismo. La inauguración fue en modalidad virtual .

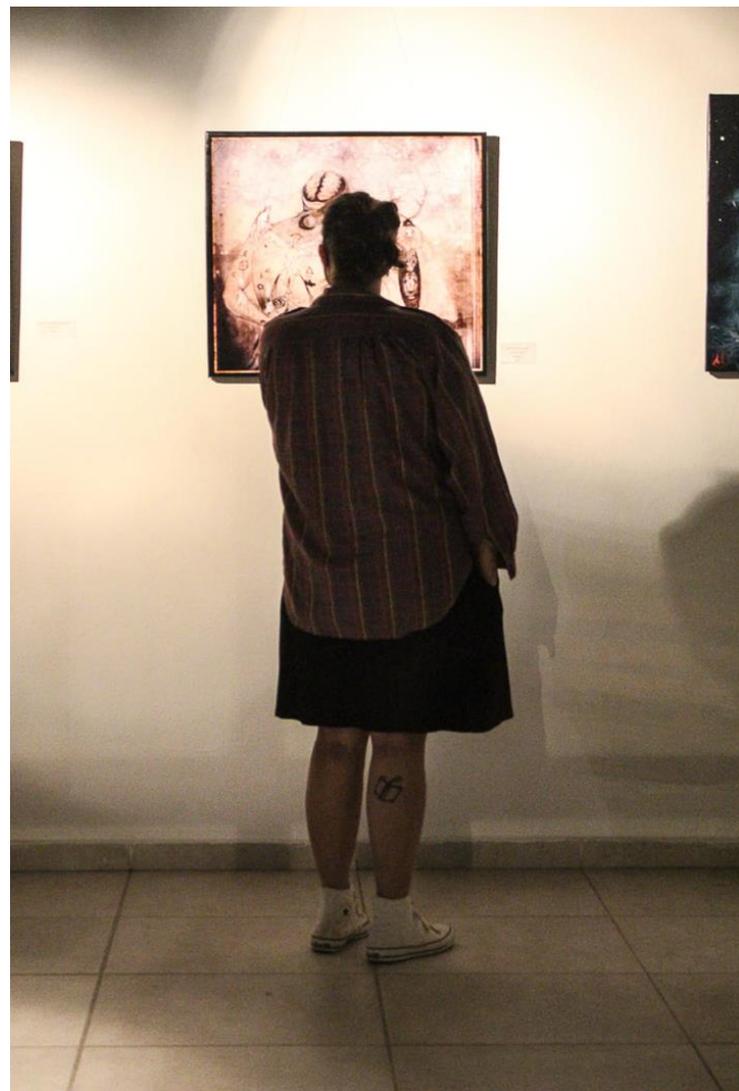
PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).
Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

“YOGA UNION” de Florencia Seren

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).
Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

“OCASO PERPETUO” Agustín Sandoval . 20-01-2021

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).
Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

“IDENTIDADES” Gaston Fournier 30-03-2020

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).
Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

“TODOS LOS TEMPLOS EL TEMPLO” Abera Cosi. 04-04-2021

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).

Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

PERFORMANCE Y TEATRO CONTEMPORANEO EN TIEMPO DE FEMINISMO(S).
Poética(s) de Desborde y Metodologías emancipadas -estudios situados-.

IUPA • SEC. DE
INVESTIGACIÓN