Grupo de Estudio “Procedimientos poéticos para la creación escénica en sus múltiples lenguajes y formatos.”

Definición: Este grupo de estudio se dedicará a indagar en las configuraciones de procedimientos para la producción escénica y el relevamiento de diversas poéticas provenientes de la performance, del arte sonoro, de las tradiciones teatrales y de la danza y aquellas formas expandidas que encuentran en estas tradiciones procedimientos eficaces para la puesta en escena y sus modos ficcionales. A partir del visionado de objetos artísticos provenientes de las prácticas artísticas contemporáneas, así como también a partir de lectura de estudios, artículos y textos académicos, abordaremos nuestra producción y realización escénica en la convergencia del arte y las tecnologías focalizando en las derivas poéticas del arte contemporáneo nacional.

El desarrollo de este grupo de estudio especifica tres encuentros durante el 2026 y nueve durante el 2027. En estos encuentros podremos abordar el análisis de obras dentro del marco de lecturas predeterminadas así como también realizaremos trabajos específicos de experimentación y entrenamiento escénico desde diferentes roles para luego dar espacio a la eventual supervisión de proyectos que estén siendo desarrollados por las/os miembros participantes del grupo. Esta dinámica de trabajo supone un abordaje transversal entre disciplinas, problemas teóricos, resoluciones formales desde una perspectiva situada.

Objetivos:

- Abordar la complejidad que supone una práctica artística en su proceso de creación.
- Construir una cartografía de materiales diversos para la creación de un procedimiento específico que pueda dar pasaje a las fuerzas creativas que buscan un sentido situado en territorio específico.
- Habilitar una experiencia en el cuerpo para la comunicación sensible, la expresión singular y la práctica artística.
- Producir conocimiento científico desde la práctica artística para la transformación de las sensibilidades contemporáneas.

- Abordar la relación entre materiales para la creación y el montaje que supone el diseño de un procedimiento en las nociones de guión, partitura, dramaturgias varias.
- Mapear propuestas artísticas, piezas, artistas y autores que funcionen como referencias situadas y que pongan en evidencia los hilos de pertenencia a las tradiciones culturales en tanto supervivencias, innovaciones y rupturas.
- Desarrollar herramientas para el análisis de la práctica escénica desde una perspectiva política situada.
- Fortalecer la comunicación expresiva de las voces singulares para la construcción de una cultura pública democrática y diversa.
- Producir un imaginario común en las prácticas artísticas reconociendo nuevas configuraciones de género a través de la observación y estudio de artistas referentes de esta mirada para la complejización política de las prácticas.
- Trabajar modos de escritura crítica y ensayística sobre la propia práctica, y el proceso y la invención de procedimientos poéticos personales.
- Producir obras y/o textos críticos para ser puestos en circulación en ámbitos y medios especializados.
- Explorar las posibilidades poéticas de los lenguajes artísticos en el espacio-tiempo escénico.
- Experimentar, analizar y poner en práctica procedimientos provenientes de la composición musical y del arte sonoro vinculados con la organización temporal, la transformación de materiales, la escucha, la espacialización y las relaciones entre cuerpos, objetos, tecnología y espacio, atendiendo a sus posibilidades escénicas performáticas.
- Investigar la voz como material corporal, sonoro y escénico mediante procedimientos vinculados con la respiración, la resonancia, el timbre, la articulación y las relaciones entre habla, canto, ruido y silencio.

Justificación:

El campo de estudios de la Performance en el ámbito académico irrumpe con claridad a principios de los años 80 del siglo pasado constituyéndose en un territorio de cruces de lenguajes, formatos y perspectivas epistemológicas ocasionando una deriva transdisciplinaria en las metodologías de abordaje de este ámbito de investigación. El

teatro y la antropología, así como la diversidad de prácticas artísticas que promovieron las vanguardias de principios del siglo XX, fueron antecedentes directos en la configuración de este campo de experimentación artística que se engloba en la abarcadora categoría que da nombre a este núcleo de estudios. También podemos rastrear la influencia del arte conceptual y los movimientos de intervención urbana que tienen su esplendor en las décadas del 60 y 70 del pasado siglo. Teniendo en cuenta estas tradiciones, así como también las derivas contemporáneas, pensamos la apertura de este grupo de estudios para reflexionar sobre nuestras prácticas artísticas en función de cartografiar y metodizar una batería de recursos que configuren procedimientos específicos para la puesta en escena performática.

Ante la pregunta de cómo se construyen los sentidos poéticos, nos interesa pensar en qué cada combinatoria de acciones y materiales crea nuevas posibilidades de sentidos. Imaginamos que un procedimiento es una disposición, un conjuro, una disponibilidad para que las fuerzas del mundo encuentren un pasaje poético de expresión.

Nos interesa proporcionar un espacio con herramientas para que estudiantes y graduadas/os puedan incursionar en la creación de prácticas artísticas singulares así como entrenar su reflexión crítica, ética y política en tanto productora de subjetividades emancipadoras de su arte. *Poner el cuerpo,* es decir configurar nuestra sensibilidad poética personal y producir prácticas artísticas autogestionadas en las que converjan procedimientos de diversos lenguajes, asumiendo el yo autoral y yendo en busca de aquello que puede expresarse artísticamente. Esta propuesta es una invitación a pensarse como hacedoras/es donde las fronteras realizativas se encuentran abiertas a la incorporación de materiales y recursos de múltiples lenguajes artísticos. Abrir un espacio nutricio a la hora de imaginar posibles obras.

Para la formulación de una búsqueda poética a partir de materiales situados nos apoyaremos en estudiosos del arte, de la historia del arte y de la práctica artística así como artistas investigadores con el objetivo de ampliar los alcances de nuestras búsquedas poéticas y aquellos procedimientos escénicos que podamos inventar para dar paso a las fuerzas del mundo que nos piden expresión. De esta manera trabajaremos sobre la noción de “supervivencia” y “Pathosformel” de Aby Warburg (1932) en función de pensar al procedimiento como “montaje”. También trabajaremos

con la noción de “infraleve” de Marcel Duchamp (1909) para conjugar la importancia de los intervalos del montaje y cómo diseñar el “entre” en un procedimiento situado. Para pensar nuestra propia epistemología de creación, nos serviremos del trabajo de Suely Rolnik (2006), para observar los alcances del lenguaje propio en pos de crear nuevas combinaciones poéticas. Asimismo, retomaremos la noción de “teatro instrumental”, desarrollada por Mauricio Kagel a partir de la década de 1960, para pensar el gesto, el movimiento, la presencia de las y los intérpretes, los objetos y la relación con el público como materiales susceptibles de composición, y para explorar el traslado de procedimientos propios de la composición musical hacia la construcción escénica. Incorporaremos también, el concepto de “escucha profunda” desarrollado por Pauline Oliveros (2005), que nos permitirá abordar la escucha como una práctica compositiva consciente y expandida, capaz de articular cuerpo, atención, sonido, espacio y entorno, y de constituirse como punto de partida para la creación escénica. A partir de la descripción que propone Javier Daulte (2001) sobre el procedimiento teatral trabajaremos en la creación de procedimientos situados incorporando relaciones singulares entre imágenes, materiales personales, procedimientos y modalidades de relación entre objetos, recursos, insumos, para la producción de una poética singular que intenta captar las resonancias con los imaginarios sensibles de lo social.

La propuesta de trabajo consistirá en producir un inventario de variables, invariables y coordenadas de realización para el diseño de procedimientos situados destinados a la creación de piezas performáticas. Este inventario articulará procedimientos provenientes del arte sonoro y de la composición musical, modos de escucha, organización temporal, repetición, variación, superposición, contrapunto y montaje, con dinámicas teatrales, dramaturgias clásicas y contemporáneas, conceptualizaciones sensibles, modulaciones y supervivencias culturales, explorando su aplicación y transformación en la performance y las artes escénicas en resonancia con nuestras propias poéticas contemporáneas.

Programa de encuentros:

1	El punto de partida: la imagen sensible y el primer movimiento.
2	Los materiales disponibles: exploración y selección
3	Cuerpo + espacio-tiempo / Escucha y espacialización
4	Los modos de combinar: las relaciones entre elementos y sus cualidades
5	El principio poético / Tecnopoéticas
6	La dramaturgia y la partitura: repetición, variación, superposición, contrapunto, duración, silencio y organización de la acción.
7	El montaje y la puesta
8	La respiración de la escena: voz, palabra, cuerpo, escucha y espacio.
9	El procedimiento como principio ordenador
10	La condensación poética.
11	La materialidad de la producción
12	Apertura pública y cierre

Bibliografía:

- Artaud, Antonin (2001 [1938]). El teatro y su doble. Barcelona: Edhasa.
- Bachelard, Gastón (1957) La poética del espacio, Fondo de Cultura económica de Argentina S.A.
- Baliero, Carmen (2016) La música en el teatro y otros temas, INTeatro Editorial del Instituto Nacional del Teatro. Disponible en:
- Berger, J. (2017 [1972]) Modos de ver, Barcelona: Gustavo Gili.

- Benjamin, W. (2009 [1936]) Estética y Política, Buenos Aires: Ed. Las cuarenta
- Daulte, Javier. Juego y compromiso (2001) (Pausa) Quadern de teatre contemporani. Revista digital. Disponible en: https://www.revistapausa.cat/juego-y-compromiso-el-procedimiento/
- Davini, Silvia (2007) Cartografías de la voz en el teatro contemporáneo - El caso de Buenos Aires a fines del siglo XX, Editorial UNQ
- De la Torre LLorente, Elisa. Sistematización de la propuesta infraleve de Marcel Duchamp como categoría estética.
- Dolar, Mladen (2007 [2006]). Una voz y nada más. Traducción de Daniela Gutiérrez y Beatriz Vignoli. Buenos Aires: Manantial.
- Duchamp, Marcel. (1978) Escritos. Gustavo Grill. Editorial
- Fusselman, Amy (2021) Idiófono, Chai Editora
- Hang, Bárbara - Muñoz, Agustina. - compiladoras (2019) *El tiempo es lo único que tenemos,* Caja Negra Editora
- Higgins, Dick (1966). “Intermedia”. Something Else Newsletter, vol. 1, n.º 1.
- Kagel, Mauricio (2011). Palimpsestos. Buenos Aires: Caja Negra Editora.
- Kozak, Claudia (ed.) (2012). Tecnopoéticas argentinas. Archivo blando de arte y tecnología. Buenos Aires: Caja Negra Editora.
- Ochoa, Ana María. Pensar la vida de los sonidos. Entrevista realizada por Violeta Nigro Giunta e Igor Contreras Zubillaga. Cuadernos de música iberoamericana. Vol. 38 enero-diciembre (2025) https://revistas.ucm.es/index.php/CMIB/es/article/view/103882?utm_source=chatgpt.com
- Oliveros, Pauline (2005 - 2023). Deep listening – una práctica para la composición sonora, Dobra Robota Editora.
- Rolnik, Suely ¿El arte Cura? Quaderns portàtils MACBA (2006) Barcelona, España. Disponible en: https://www.macba.cat/es/publicaciones/el-arte-cura/
- Sirlin, Eli (2021) La luz en las artes escénicas - Manual de Iluminación, Libros UNA
- Szuchmacher, Rubén (2015). Lo incapturable: Puesta en escena y dirección teatral. Reservoir Books.
- Toop, David (2013 - 2010). Resonancia Siniestra. El oyente como médium, Caja Negra Editora.

- Warburg, A (2015) La pervivencia de las imágenes. Miluno. Buenos Aires.

Corpus de obras tentativo:

Mis documentos / Lola Arias
Campo minado / Lola Arias
Las canciones / Mariana Obersztern
Oberek, un bemol mayor / Mariana Obersztern
Mendiolaza / Grupo Krapp
Bailarinas incendiadas / Luciana Acuña
Vox Humana / Guillermina Etkin
Variaciones sobre el riesgo / Guillermina Etkin
Operación fracaso y el sonido recobrado / Albertina Carri
Oratorio de guerra / Ópera periférica
Solo tengo una pobre antena / Conferencia Performática UNQ
TGB Transmisión gratuita de bienes / Julia Augé
Las Bernardas / Federico Joselevich Puigross

Artistas de referencia:
La organización negra
Federico León
Mariano Pensotti
Mariano Tenconi Blanco
Ciro Zorzoli
Carmen Baliero
Diana Szeinblum
Gustavo Tarrío
Emilio García Whebi
Vivi Tellas
Paco Giménez

Requerimientos:

Para los encuentros se proyecta trabajar en el Taller de experimentación artística de la EUdA y se resolverán los requerimientos técnicos que requieran un espacio en la Universidad que cuente con capacidad técnica para visualizar audiovisuales.

Formato, modalidad y acreditación:

Los encuentros serán en modalidad presencial y eventualmente algún encuentro será virtual. La duración aproximada de cada encuentro es de cuatro horas. La acreditación estará supeditada a la participación en los encuentros y la presentación de textos o proyectos de obra.

Coordinadoras:

Guillermina Etkin (UNQ)
Julia Augé (UNQ)

Docentes:

Lía Gómez
Federico Joselevich Puigross

Integrantes:

Charo D´ Ercole (Euda - UNQ - estudiante)
Maia Mentzel (Euda - UNQ - estudiante)
Laura Ige (Euda - UNQ - estudiante)
Andrea Barreiro (EUdA - UNQ - Graduada)
Iris Armoa (Euda - UNQ - estudiante)
Eliana Mansilla (Euda - UNQ - estudiante)
Agustina Alvarez (Euda - UNQ - estudiante)

