

unc

artes
académica

departamento
teatro

PROGRAMA CICLO LECTIVO 2025
Departamento Académico de TEATRO

Carrera/s: LICENCIATURA EN TEATRO

Plan: 2016

Orientación: Ciclo Básico (1° y 2° Año)

Área: Teatrológica - Actoral - Escenotecnia

Asignatura: PROBLEMÁTICAS DEL TEATRO Y LA CULTURA

Categoría: Teórico -práctico puntual (se trata de un espacio curricular en el que se evalúan contenidos conceptuales específicos, detallados más adelante).

Carga horaria según Plan de Estudios: 80hs.

Equipo Docente:

Profesor Titular: Dra. Mariana Jesús Ortecho – mariana.ortecho@unc.edu.ar

Profesor Asistente: Lic. Mariela Verónica Serra – Mariela.veronica.serra@unc.edu.ar

Ayudantes Alumnos: Juli Landaeta – Lourdes Bischoff.

Distribución Horaria:

Turno único: Lunes, de 12 a 14hs (Aula 2, Pabellón Haití) y Viernes, de 12 a 14hs, (Sala Medios Audiovisuales).

Atención de estudiantes: Lunes, entre 14hs y 15hs, previo acuerdo vía correo electrónico

PROGRAMA

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación/ Categorización de la materia.

La voluntad de establecer los confines semánticos –es decir de “de-finir”– determinados conceptos es, sin dudas, uno de los procedimientos metodológicos más frecuentes en el campo de las ciencias denominadas sociales y humanas. De este modo, y a partir de la concepción de un conocimiento abstracto descorporeizado, las instituciones modernas del saber han destinados sus máximos esfuerzos a la representación cognitiva y racional de los fenómenos que han buscado comprender, o de los recortes fenoménicos que han sido naturalizados bajo las diferentes sendas disciplinares (antropológica, politológica, sociológica, etc.) que las constituyen. La (noción de) cultura, de esta manera, no ha sido excepción dentro de esta tradición gnoseológica occidental –comprendida aquí como moderno/colonial– habiendo sido definida desde diferentes perspectivas (funcionalista, evolucionista, estructuralista, etc.) de modo limitado y parcial, pero no por partir de un (siempre

unc

artes
académica

departamento
teatro

inevitable) punto de vista –geopolítico, social y hasta personal– sino por desconsiderar aquellas circunscripciones, que de la particular forma de producción de conocimiento (occidental) devienen.

El Programa que aquí se propone parte, por lo expuesto anteriormente, de una caracterización del propio dispositivo cultural y epistemológico desde el cual los múltiples fenómenos abarcados bajo el significante “cultura” han intentado comprenderse. La propuesta consiste entonces en emprender un recorrido de revisión crítica de los propios recursos interpretativos, dominantes en la cultura contemporánea, dispuestos a comprender aquello denominado “cultura”, abriendo espacio a sentidos que –por fuera de la producción meramente intelectual y más allá de los horizontes moderno/coloniales– provengan de la afirmación en la propia memoria (sur)americana, valorada en su estatus gnoseológico.

Por lo mencionado, la materia se encuentra en la categoría de “Teórico -práctico puntual”, ya que se trata de un espacio curricular en el que se evalúan contenidos conceptuales específicos, detallados más adelante.

2- Objetivos:

General:

- Generar un recorrido reflexivo-experiencial que permita la emergencia de sentidos alternos (propios, no necesariamente académicos) en torno a la noción de cultura, mediante la revisión crítica de las características semióticas e interpretativas moderno/coloniales que han tenido como epicentro el espacio de producción científica, con especial énfasis en las áreas sociales y humanas

Específicos:

- Presentar crítica y dialogalmente el proceso de configuración moderno/colonial mediante el cual se han clasificado (categorial y conceptualmente) la multiplicidad de fenómenos referidos desde el término “cultura”.
- Revisar y analizar las características semio-epistemológicas dominantes en el mundo de la academia, identificando sus posibilidades y limitaciones perceptuales por fuera del propio marco de cultura.
- Problematizar el modelo dicotómico de sentido que ha escindido y planteado como irreconciliables, al interior de la cultura occidental, las formas de producción de sentido circunscriptas al mundo de las ciencias (orientadas en el modelo positivista a la búsqueda de la objetividad para alcanzar “la verdad”) de aquellas formas de producción de sentido (destinadas a expresar la subjetividad y la producción de “ficción”) limitadas al mundo de las artes.
- Reivindicar el tenor gnoseológico privilegiado de la forma de producción/expresión teatral en la vida cultural de los pueblos, trascendiendo la concepción moderno/colonial que la ha limitado a la ficción y el entretenimiento.

unc

artes
académica

departamento
teatro

- Promover el pensamiento crítico capaz de articular creatividad conceptual y rigor analítico, en una expresión personal y por ello siempre valiosa y singular.
- Contribuir a encender tanto la curiosidad como el respeto por las memorias culturales (sur)americanas denostadas por la dinámica semio-epistemológica moderno/colonial, reproducida fundamentalmente desde sus instituciones más reconocidas de producción e “impartición” del saber.

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades.

Unidad 1: La universalizante perspectiva moderno/colonial

El ordenamiento lineal y temporal de las “culturas” y los pueblos. La imposición de una matriz epistemológica (interpretativa y perceptual) como modélica y referencial. La estratégica y peligrosa escisión entre la Ciencia y el Arte.

Unidad 2: Los Estudios de Performance: Un puente (provisoriamente teórico, conceptual y argumental) hacia formas culturales “otras”

La producción performática del sentido: La malla semiótica (ritual) que sostiene la trama de la vida. Por fuera de los marcos antropocéntricos, el conocimiento que se expresa mediante la escena paisajística de “lo natural”. El poder poitético del ritual.

Unidad 3: El teatro, como espacio de confluencia cultural, en el centro de la vida social

Más allá de la dicotomía social-natural. Una concepción de vinculación y sutura. Disputa por el significante “teatro” y un movimiento de resemantización decolonial. El teatro y la escena de la vida, más allá de la ficción y el entretenimiento.

Unidad 4: Situaciones (inter-)culturales liminales y de “frontera”

La recuperación de lo negado y el aporte a la Pluriversalización epistemológicocultural. Diálogos interculturales: La contemporaneidad y el diferimiento temporal. Las imposibilidades de la representación lingüística y las oportunidades de la experiencia escénica para el acercamiento a elementos culturales “otras”.

Unidad 5: De la conceptualización a la experiencia: La(s) noción(es) de cultura desde las significaciones universales hasta los sentidos pluriversales

Limitación de la representación conceptual. Representación y celebración. Lo extraordinario como interrupción de lo cotidiano, ordinario. Reconstrucción de la propia memoria ritual: la asunción de la diversidad desde las propias experiencias

unc

artes
académica | departamento
teatro

4- Bibliografía obligatoria

Unidad 1:

- Biagini, Hugo y Roig, Arturo (2008) Diccionario de pensamiento alternativo. Editorial Biblos. (Se propone la inclusión de este material, como apoyatura para la introducción en torno a la noción de cultura).
- Mignolo, Walter (2003) Introducción. Acerca de la gnosis y el imaginario del sistemamundo moderno/colonial en Historias Locales/Diseños globales. Madrid, Akal.
- Castro-Gómez, Santiago (2007) Decolonizar la Universidad. La Hybris del punto cero y el diálogo de saberes. En Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Eds.) El giro decolonial. (pp. 79-91). Siglo del Hombre Editores. Bogotá.
- Peyloubet, Paula y Ortecho Mariana (2015) Desafíos empíricos, crítica semiótica y una apuesta por la introducción a nuevos lenguajes en Signo y Pensamiento. Vol. XXXIV. N 66. Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

Unidad 2:

- Diana Taylor (2011) Introducción. Performance, teoría y práctica en Diana Taylor y Marcela Fuentes (Eds.) Estudios Avanzados de Performance. México, Fondo de Cultura Económica.
- Guba, Egon. y Lincoln, Yvonna. (2012) Controversias paradigmáticas, contradicciones y confluencias emergentes. En Denzin, N. e Y. Lincoln (comp.) Paradigmas y perspectivas en disputa. (pp.38-78). Gedisa, Barcelona.
- Cappona Pérez, Daniela. Travestismos pobres para teatralidades políticas. Notas sobre un proceso pedagógico de puesta en escena. Universidad de Valencia. <http://parnaseo.uv.es/ars/stichomythia/stichomythia7/capona.pdf>
- Diéguez Caballero, Ileana (2007) Escenarios liminales. Teatralidades, performance y política. Bs. As. Atuel

Unidad 3:

- Denzin, Norman (2001) La Entrevista Reflexiva y una Ciencia Social Performativa en Qualitative Research Vol. 1 N 1. 23-46.
- Dubatti, Jorge (2011) Introducción a los Estudios Teatrales. Mexico, Juegos de Godot.
- Dubatti, Jorge (2014) Qué políticas para las Ciencias del Arte. Hacia una cartografía radicante en Aura. Revista de Historia y Teoría del Arte. N 2. Facultad de Arte. Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires.

unc

artes
académica | departamento
teatro

Unidad 4:

- Ortecho, Mariana (2012) “Reflexiones sobre lo dominante y lo pretendidamente alterno. Por un principio de referencialidad decolonial” en Remondino, Georgina y Ortecho, Mariana La comunicación como riesgo: Expresiones autoreferenciales en la cultura contemporánea. La plata, Editorial Al Margen.
- Ortecho, Mariana (2013) Apuntes para una pluriversalización gnoseológica en “Cómo nos contamos? Narraciones audiovisuales en la Argentina bicentenario.
- Segato, Rita (prensa) Una paradoja del relativismo: El discurso racional de la Antropología frente a lo sagrado. En Frida Gorbach y Mario Rufer (Eds.) El archivo, el campo. Investigación, escritura y producción de evidencia. México, Editorial Universidad Autónoma Metropolitana.
- Federici, Silvia (2004) Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Bs. As. Tinta limón

Unidad 5:

- Depaz Toledo, Zenón (2015) La cosmovisión andina en el manuscrito de Huarochiri. Lima: Vicio perpetuo, vicio perfecto.
- Depaz Toledo, Z. (2015) Horizontes de sentido en la cultura andina. El mito y los límites del discurso racional. En Comunidad N° 5. Piura: Centro de Investigación y Promoción cultural RAICES. 1-29.
- Ortecho, Mariana (2015) Más allá de la solemnidad: Vías de escape gnoseológico ritual en Argus – Artes y Humanidades. Vol. 5, N° 20. Whittier College, WhittierBuenos Aires.

5- Bibliografía Ampliatoria.

6- Propuesta metodológica:

La dinámica de cada encuentro consiste en la exposición conceptual de los temas y problemas a desarrollar (abordados con mayor detalle en la bibliografía) mediante la ejemplificación 'empírica', orientada a suscitar el diálogo y participación de los/as alumnos/as. De esta manera, la estrategia pedagógica prevé la formulación de preguntas a los propios asistentes así como el ejercicio de planteo de respuestas que abran hacia nuevos espacios de sentido. De modo más específico, puede decirse que el interés se centra – como en instancias anteriores– en promover una reflexión consciente de los propios recursos conceptuales, teóricos e incluso ideológicos que traman nuestra actividad de pensamiento. Así, en suma, se pretende contribuir no sólo a la lectura crítica de los contenidos abordados sino a desplegar un proceso autónomo de aprendizaje que pueda ser transferible a otros espacios de producción y reflexión.

unc

artes
académica

departamento
teatro

7- Evaluación:

A lo largo del dictado de la Cátedra se propone la (paulatina) elaboración de una posición crítica personal en relación a los contenidos abordados; de modo que en la instancia de evaluación parcial y final los alumnos puedan disponer de un conjunto de conceptos y posicionamientos propios respecto del recorrido conceptual delineado. Se prevé, de acuerdo a lo dispuesto en el Régimen de alumnos vigente y de forma concreta, la realización de un trabajo práctico y un parcial (orales o de representación escénica a través de la composición performática) con instancias posteriores de reflexión y discusión grupal. Asimismo, cuando resulta necesario, se otorga a los estudiantes la posibilidad de recuperación para cada una de las instancias. Vale por último mencionar que se tiene la consideración correspondiente respecto de aquellas personas trabajadoras, con familiares a cargo o en situación de discapacidad.

8- Prácticos:

Durante el período de cursado se prevé un trabajo práctico y una instancia parcial. Ambas instancias evaluativas pueden recuperarse a los fines de obtener la promoción de la materia.

9- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

- Alumnos promocionales: Se consideran alumnos promocionales los alumnos que cumplan con: - La asistencia mínima del 80% de las clases y la aprobación de las dos instancias evaluativas (práctico y parcial) con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), considerando sus respectivas instancias de recuperación.
- Alumnos regulares: Se consideran alumnos regulares los alumnos que cumplan con: - La aprobación de las dos instancias evaluativas (práctico y parcial) con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), considerando sus respectivas instancias de recuperación. Asimismo, para la aprobación final de la materia los estudiantes deberán pasar un examen de una instancia de evaluación escrita, oral o escénica.
- Alumnos libres: Se consideran alumnos libres aquellas personas que cumplan con los siguientes requisitos: - Realización de un examen constituido por dos instancias, escrita y/u oral –según sea la nota de la primera, tal y como consigna el vigente Régimen de alumnos. Asimismo, sólo podrán rendir en esta condición quienes se hayan comunicado previamente, mediante correo electrónico con los docentes, a fines de acordar de forma específica características del trabajo escrito e instancia presencial

unc

artes
académica

departamento
teatro

10- Cronograma tentativo

Dictado de clases: (asignatura cuatrimestral)

		Contenidos y actividades
MES 03/25	Clase 1 28/03	Presentación de Equipo de Cátedra, Presentación de la materia, vertientes teóricas afluentes, propuesta pedagógica.
	Clase 2 31/03	Unidad 1: La universalizante perspectiva moderno/colonial • La “representación” y sus anclajes geopolíticos. Tx: Prefacio de Historias locales, diseños globales (Walter Mignolo)
Mes 04/25	Clase 3 4/4	Propuesta de enlace (dinámica orientada a profundizar sobre contenidos)
	Clase 4 7/4	Unidad 1: La universalizante perspectiva moderno/colonial La decolonización de las instituciones educativas. Tx: La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. (Santiago Castro-Gómez)
	Clase 5 11/4	Propuesta de enlace (dinámica orientada a profundizar sobre contenidos)
	Clase 6 14/4	Unidad 1: La universalizante perspectiva moderno/colonial La decolonización de las instituciones educativas. Tx: La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. (Santiago Castro-Gómez)
	Clase 7 21/4	Unidad 2: Los Estudios de Performance: Un puente (provisoriamente teórico, conceptual y argumental) hacia formas culturas “otras” • La producción performática del sentido. Tx: Performance, teoría y práctica (Diana Taylor)
	Clase 8 25/4	Unidad 2: Los Estudios de Performance: Un puente (provisoriamente teórico, conceptual y argumental) hacia formas culturas “otras” • Introducción a la colonialidad del ser, la Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones) 8 subjetividad y el género. Tx. Travestismos pobres para teatralidades políticas

unc

artes académica | departamento teatro

		(Daniela Cappona Pérez) / Escenarios liminales...(Ileana Diéguez Caballero)
	Clase 9 28/4	Propuesta de enlace (dinámica orientada a profundizar sobre contenidos)
Mes 05/25	Clase 10 5/5	Unidad 3: El teatro, como espacio de confluencia cultural, en el centro de la vida social • Disputa por el significante "teatro", la escena de la vida más allá del entretenimiento y la ficción. Tx: Introducción a los Estudios Teatrales (Jorge Dubatti)
	Clase 11 9/5	Unidad 3: El teatro, como espacio de confluencia cultural, en el centro de la vida social • Disputa por el significante "teatro", la escena de la vida más allá del entretenimiento y la ficción. Tx: Introducción a los Estudios Teatrales (Jorge Dubatti)
	Clase 12 12/5	1er Encuentro Trabajo Práctico
	Clase 13 16/5	2do Encuentro Trabajo Práctico
	Clase 13 26/5	Unidad 3: El teatro, como espacio de confluencia cultural, en el centro de la vida social • Bases y discusiones en torno al nivel ontológico y epistemológico de los estudios sobre "Teatro". Tx: Qué políticas para las Ciencias del Arte (Jorge Dubatti)
	Clase 14 30/5	Unidad 3: El teatro, como espacio de confluencia cultural, en el centro de la vida social • Bases y discusiones en torno al nivel ontológico y epistemológico de los estudios sobre "Teatro". Tx: Qué políticas para las Ciencias del Arte (Jorge Dubatti)
Mes 06/25	Clase 15 2/6	Unidad 4: Situaciones (inter-)culturales liminales y de "frontera" • La recuperación de lo negado y el aporte a la Pluriversalización epistemológico-cultural. Tx: Apuntes para una pluriversalización gnoseológica (Mariana Ortecho)
	Clase 16 6/6	Unidad 4: Situaciones (inter-)culturales liminales y de "frontera" • Diálogos interculturales: La contemporaneidad y el diferimiento temporal. Tx: Reflexiones sobre lo dominante y lo pretendidamente alternativo. Por un principio de referencialidad decolonial (Mariana Ortecho)
	Clase 17 9/6	Unidad 4: Situaciones (inter-)culturales liminales y de "frontera" • Implicancias teórico-políticas del Feminismo. Tx: Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria (Silvia Federici)

unc

artes académica | departamento teatro

	Clase 18 13/6	Unidad 5: De la conceptualización a la experiencia: La(s) noción(es) de cultura desde las significaciones universales hasta los sentidos pluriversales • Representación y celebración. Tx: Horizontes de sentido en la cultura andina. El mito y los límites del discurso racional (Zenón Depaz Toledo)
	Clase 19 23/6	Propuesta de enlace (dinámica orientada a profundizar sobre contenidos)
	Clase 20 27/6	Primer encuentro Parcial
	Clase 21 30/6	Segundo encuentro Parcial
Mes 07/25	Clase 22 4/7	Instancia de recuperación, cierre y autoevaluación colectiva de la materia

Fechas importantes Departamento Académico de Teatro:

★ 22 al 26 de septiembre “Jornada para estudiantes de 2º año - Fin del ciclo básico al inicio del ciclo formativo”.

★ 17 - 18 - 19 de septiembre XXVIII Jornadas de Investigación en Artes.

Inicio del Ciclo de Teatro Universitario

★ 02 - 03 - 09 y 10 de octubre “Semimontados Texto Teatral” estudiantes de 4º año.

★ 16 - 17 - 23 - 24 -30 - 31 de octubre y 06 - 07 - 13 y 14 de noviembre “Ciclo de Taller de Composición y Producción Escénica IV.

★ 19 y 20 de noviembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica I.

★ 26- 27 y 28 de noviembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica II.

★ 01 - 02 y 03 de diciembre Muestra a público Taller Composición y Producción Escénica III.

Documentos a tener en cuenta:

Régimen de Estudiante.

Ordenanza HCD 01/2018: https://artes.unc.edu.ar/wp-content/blogs.dir/2/files/sites/2/OHCD_1_2018.pdf

Contenidos mínimos del Plan de Estudios.

[Plan de Estudios Licenciatura en Teatro](#)

[Plan de Estudios Profesorado de Teatro](#)

Calendario Académico

[CALENDARIO ACADÉMICO - Facultad de Artes](#)