

Seminario: Hacia una fenomenología de las artes performáticas

Departamento:

Filosofía

Profesor:

Banega, Horacio M. R.

1° Cuatrimestre - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA

SEMINARIO: Hacia una fenomenología de las artes performáticas.

PROFESOR: Dr. Horacio M. R. Banega

CUATRIMESTRE: PRIMERO

AÑO: 2015

Aprobado por Resolución N° (D) 783/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

SEMINARIO: Hacia una fenomenología de las artes performáticas
PROFESOR: Dr. Horacio M. R. Banega
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2015

1. Fundamentación y descripción

La filosofía fenomenológica en sus diversas modulaciones se ha ocupado del objeto estético, de la experiencia estética y del sentido de la obra de arte desde el punto de vista de su recepción. Por otra parte, el teatro ha sido objeto de análisis pero casi exclusivamente desde el punto de vista literario dramático, poniendo entre paréntesis el evento de la puesta en escena. La propuesta de este Seminario consiste en una primera aproximación a la posibilidad de elaborar y diseñar una fenomenología de las artes performáticas. En un primer momento se propone revisar cierta estética fenomenológica. En un segundo momento analizar ciertos conceptos de la estética de la performativo, para finalmente, en un tercer momento, aplicar los conceptos fenomenológicos al análisis y producción de la puesta en escena y la práctica de las performances, en particular los conceptos que se refieren al espacio, tiempo y cuerpo propio, en sus versiones husserliana y merleau-pontyana.

2. Objetivos

- Que el alumno acceda a las estéticas fenomenológicas propuestas por Roman Ingarden y Mikel Dufrenne.
- Que el alumno pueda discernir los conceptos establecidos por los autores en relación a la experiencia estética, la ontología del objeto estético y la problemática específica del evento estético de la puesta en escena y de la performance.
- Que el alumno pueda aplicar distintas conceptualizaciones fenomenológicas al análisis y/o producción de performances y puestas en escena teatrales.

3. Contenidos

Unidad I: Estéticas fenomenológicas

La estética de Roman Ingarden. Ontología de la obra de arte. Conocimiento de la obra de arte. Estructura de la obra de arte. Relaciones parte – todo en la obra de arte. La fenomenología de la experiencia estética de Mikel Dufrenne. El objeto estético. La estructura del objeto estético. La experiencia del objeto estético. Aplicación al teatro.

Unidad II: Estética de lo performativo

La comunidad. La corporalidad. La espacialidad. La temporalidad. La sonoridad. La materialidad significante. Interpretaciones contemporáneas de la performance.

Unidad III: Análisis fenomenológicos de la performance

Aplicación y explicitación de la presencia operativa y temática de conceptualizaciones fenomenológicas en la práctica y teoría de la puesta en escena y performances. Romeo Castellucci y la voz. Bob Wilson y la luz. Marina Abramovic y el cuerpo perforado. Mapa Teatro y el espacio. El Periférico de Objetos y los artefactos.

4. Bibliografía específica obligatoria

Unidad I

Ingarden, R., *The Literary Work of Art*, Evanston, Northwestern University Press, 1973, selección; *The Cognition of the Literary Work of Art*, Evanston, Northwestern University Press, 1973, selección; *Ontology of the Work of Art*, Athens, Ohio University Press, 1989, selección; Dufrenne, Mikel, *Phénoménologie de l'expérience esthétique*, dos tomos, Paris, PUF, 1953, selección.

Unidad II

Fischer-Lichte, E., *Estética de lo Performativo*, Madrid, Ábada editores, 2011; Schechner, R., *El Teatro Ambientalista*, México, Árbol Editorial, 1988 [1973], selección; Goldberg, R., *Performance Art. Desde el futurismo hasta el presente*, Barcelona, Ediciones Destino, 1996 [1979 y 1988], selección; Sánchez, J.A., *Dramaturgia de la Imagen*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, 2002, selección.

Unidad III

Shigeto, NUKI, "Theater", en Sepp, H.R. y Embree, L. (eds.), *Handbook of Phenomenological Aesthetics*, Dordrecht / Heidelberg / London / New York, Springer, pgs. 331-338; Zarrilli, P., "Toward a Phenomenological Model of the Actor's Embodied Modes of Experience", *Theatre Journal*, 56, 4, 2004, 653-666; Smith, J., "The Theory of Drama and Theatre: A Continuing Investigation of the Aesthetics of Roman Ingarden", en Tymieniecka, A-T. (ed.), *Ingardeniana III: Roman Ingarden's aesthetics in a new key and the independent approaches of others: the performing arts, the fine arts and literature*, Dordrecht / Boston / London, Kluwer Academic Publishers, 1991, pgs. 3-62; Kuznicka, D., "Ingarden on the Theatre" en Dzimiedok, B., y McCormick, P. (eds.), *On the Aesthetics of Roman Ingarden. Interpretations and Assessments*, Dordrecht / Boston / London, Kluwer Academic Publishers, pgs. 283-296; videos y grabaciones de los artistas referidos.

5. Bibliografía complementaria general

Alloa, E. (ed.), *Penser L'Image*, Saint Étienne, Les Presses du Réel, 2010.

Aumont, J., *La Estética Hoy*, Madrid, Cátedra, 2001.

Banega, H., "Formal Ontology as an operative tool in the theories of the objects of the Life-World: Stumpf, Husserl and Ingarden", en *Symposium – Journal of Continental Philosophy*, Mitscherling, J. y Jaray, K. (eds.), Vol. 16, Issue 2, Fall/Automne 2012, 64-88.

- Banega, H., "La estructura dramática y sus derivas: Aristóteles *is back*", *Territorio Teatral, Revista Digital*, 10, 2013, http://www.territorioteatral.org.ar/html.2/articulos/n10_02.html
- Bardet, M., *Pensar con Mover. Un encuentro entre danza y filosofía*, Buenos Aires, Cactus, 2012.
- Battán Horenstein, A., *Hacia una fenomenología de la corporalidad*, Córdoba, Universitas/ FFyH UNC, 2004.
- Carman, T. y Hansern B.N. (eds.), *The Cambridge companion to Merleau-Ponty*, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
- Cauquelin, A., *Las teorías del arte*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2012.
- Craig, E.G., *Escritos sobre Teatro I y II*, dos volúmenes, Madrid, ADE, 2011-2012.
- Davies, S.; Higgins, M.K.; Hopkins, R.; Stecker, R.; y Cooper, D. A. (eds.), *A Companion to Aesthetics*, Singapur, John Wiley & Sons, Ltd., 2009.
- Escoubas, E., *Imago Mundi. Topologie de l'art*, Paris, Editions Galilée, 1986.
- Garner, Stanton B. Jr., *Bodied Spaces: Phenomenology and Performance in Contemporary Drama*, Ithaca, Cornell University Press, 1994.
- García, E., *Maurice Merleau-Ponty. Filosofía, corporalidad y percepción*, Buenos Aires, Rthesis, 2012.
- Groys, B., *Sobre lo nuevo. Ensayo de una economía cultural*, Valencia, Pre-textos, 2005.
- Husserl, Edmund, *Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur Phänomenologie der anschaulichen Vergegenwärtigungen. Texte aus dem Nachlass 1898-1925*, hrg. Eduard Marbach, Hua. XXIII, The Hague, Martinus Nijhoff, 1980.
- Johnson, G., *The Merleau-Ponty Aesthetics Reader: Philosophy and Painting*, Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 1993.
- Kozel, S., *Closer: performance, technologies, phenomenology*, Cambridge, Mass./ London, The MIT Press, 2007.
- Leder, D., *The Absent Body*, Chicago, The University Chicago Press, 1990.
- Lehmann, H-T., *Postdramatic Theatre*, London - New York, Routledge, 2006.
- Merleau-Ponty, M., *El Ojo y el Espíritu*, Barcelona, Paidós, 1986.
- Merleau-Ponty, M., "Segunda Parte. Cap. 1, El sentir", en *Fenomenología de la percepción*, Barcelona, Planeta - Agostini, 1985, pgs. 223-257.
- Meyerhold, V., *Textos Teóricos*, Madrid, ADE, 2008.
- Meyerhold, V., *Lecciones de Dirección Escénica (1918-1919)*, Madrid, ADE, 2010.
- Naugrette, C., *Estética del teatro*, Buenos Aires, Ediciones Artes del Sur, 2004.
- Presas, M., *La verdad de la ficción*, Buenos Aires, Almagesto, 1997.
- Rayner, A., *To Act, To Do, To Perform: Drama and the Phenomenology of Action*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1994.
- Roselt, J., *Phänomenologie des Theatres*, Munich, Wilhelm Fink, 2008.
- Schaeffer, J-M., *Arte, objetos, ficción, cuerpo. Cuatro ensayos sobre estética*, Buenos Aires, Biblos, 2012.
- Sepp, H.R. y Embree, L. (eds.), *Handbook of Phenomenological Aesthetics*, Dordrecht / Heidelberg / London / New York, Springer, 2010.
- Sobchack, V., *Carnal Thoughts. Embodiment and Moving Image Culture*, Berkeley / Los Angeles / London, University of California Press, 2004.

States, B. O., *Great Reckonings in Little Rooms: On the Phenomenology of Theater*, Berkeley, University of California Press, 1985.

Tatarkiewicz, W., *Historia de la Estética*, tres vols., Madrid, Akal, 2000.

Tatarkiewicz, W., *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos / Alianza, 2007.

Xirau, R. y Sobrevilla, D. (eds.), *Estética*, EIAF, 25, Madrid, CSIC / Trotta, 2003.

6. Carga horaria

Cuatro horas semanales.

7. Actividades planificadas

El docente a cargo expondrá el marco general del Seminario. Los textos obligatorios serán expuestos por el docente y los alumnos. Se trabajará con proyecciones de obras teatrales y performáticas. Durante el mes final los alumnos expondrán resúmenes de sus propuestas de elaboración de la monografía final.

8. Condiciones de regularidad y régimen de promoción

El seminario tendrá una carga horaria de cuatro horas semanales, los alumnos deberán asistir a no menos del 80% de las reuniones. El profesor colocará una nota de cursada. Para que los alumnos estén habilitados a entregar el trabajo monográfico la misma no podrá ser inferior a cuatro 4 (cuatro) puntos. La calificación final resultará del promedio de ambas notas.

9. Recomendaciones

Para alumnos de la carrera de Filosofía, se recomienda tener cursada Gnoseología. Para alumnos de otras carreras, se les recomienda comunicarse con el docente a cargo antes de inscribirse. Dado que la existencia de material sobre la temática del escenario tiende a ser nula, se recomienda poder leer en inglés y/o francés.

Requerimientos Adicionales

La disponibilidad de un proyector.

Horacio M. R. Banega
AD I/JTP R