

**Between day and night:
transmigrations of space and time**

**3rd International Academic Conference
Theatricality – Antitheatricality:
Transdisciplinary and Scenological Studies on Contemporary Theater**

BETWEEN DAY AND NIGHT: TRANSMIGRATIONS OF SPACE AND TIME

3RD INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE>
TRANSDISCIPLINARY AND SCENOLOGICAL STUDIES ON
CONTEMPORARY THEATER

UNIVERSITY OF BIELSKO-BIAŁA MONASH UNIVERSITY INSTYTUT NEOFILOLOGII

EMBASSY OF ARGENTINA IN POLAND INSTITUTO DE ARTES DEL ESPECTÁCULO

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Akademia
Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

Copyright © 2022 by University Of Bielsko-Biała

Cover Image: *The Unconformity*

Copyright © 2022 by Jill Orr

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without written permission from the author, except for the use of brief quotations in a book review.

Between day and night: transmigrations of space and time
**3rd International Academic Conference: Transdisciplinary and Scenological Studies on
Contemporary Theater**

4 – 8 April 2022 (ONLINE)

Organizers:

Institute of Modern Languages / University Bielsko-Biala (POLAND)
Monash University – (AUSTRALIA)
Embassy of Argentina in Poland
Instituto de Artes del Espectáculo / University of Buenos Aires (ARGENTINA)

SCIENTIFIC COMMITTEE

- prof. Patrice Pavis (Université Paris 8, France)
- prof. Anna Węgrzyniak (University of Bielsko-Biala, Poland)
- prof. Jorge Dubatti (University of Buenos Aires, Argentina)
- prof. Lucas Margarit (Universidad of Buenos Aires, Argentina)
- prof. Marek Bernacki (University of Bielsko-Biala, Poland)
- prof. Maria Korusiewicz (University of Bielsko-Biala, Poland)
- prof. Carlos Dimeo Álvarez (University of Bielsko-Biala, Poland)
- prof. Michał Kopczyk (University of Bielsko-Biala, Poland)
- prof. Dorota Fox (University of Silesia, Poland)
- dr. Aneta Głowacka (University of Silesia, Poland)

ORGANIZING COMMITTEE

- prof. Carlos Dimeo Álvarez (University of Bielsko-Biala, Poland)
- dr. Agnieszka Palion-Musioł (University of Bielsko-Biala, Poland)
- dr. Aneta Głowacka (University of Silesia, Poland)
- dr. Angela Viora (Monash University, Australia)
- dr. Tomasz Jerzy Brenet (University of Bielsko-Biala, Poland)
- Aleksandra Hasior, MA (University of Bielsko-Biala, Poland)
- Agnieszka Kliś, MA (University of Bielsko-Biala, Poland)
- Artur Biela, MSc (University of Bielsko-Biala, Poland)
- Jaume Vidal, MA (University of Bielsko-Biala, Poland)

CONTENTS

Between day and night: transmigrations of space and time

KEYNOTE SPEAKERS & SPECIAL EVENTS

1. SESSIONS IN ENGLISH
2. SESSIONS IN POLISH
3. SESSIONS IN SPANISH

*BETWEEN DAY AND NIGHT: TRANSMIGRATIONS
OF SPACE AND TIME*

The objective of the 3rd edition of the conference *Theatricality – Antitheatricality* is to study the processes of scenic creation, performance, and theater through the dimensions of space, time, and text (dramatic, literary, and plastic text). We want to analyze how the multi-faceted elements of space and time organize, articulate, and manifest in other dimensions. We aim to do so by putting in dialogue different research fields such as theater, performance and body art, literature, the visual and plastic arts, and astrophysics. From Edgar Morin, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Félix Guattari, among others, concepts such as complexity, dissemination, and dispersion, point to a new conceptualization of time and space. In recent years, human life has been transformed by new factors that increasingly emerge in the environment such as...?. Space is a receptor of infinite relationships and fractalities activating the idea of being in a place, here and now, but what happens when that here-and-now dimension is disrupted and transmuted? This is the question pervading Samuel Beckett's poem "Dieppe":

*what would I do without this world faceless incurious
where to be lasts but an instant where every instant
spills in the void the ignorance of having been
without this wave where in the end*

*body and shadow together are engulfed
what would I do without this silence where the murmurs die
the paintings the frenzies towards succour towards love
without this sky that soars
above its ballast dust
what would I do what I did yesterday and the day before
peering out of my deadlight looking for another
wandering like me eddying far from all the living
in a convulsive space
among the voices voiceless
that throng my hiddenness*

Moving from the dynamics at play in physical and non-physical processes of creation, the construction of space-time metaphors generates new possibilities and “creative devices” (Borges, circa 1925) that bring us closer to creation events and different scenic poetics. The idea of “theatrical transmigration” (Dimeo 2015) proposes the relativization of the space-time-real dimensions in the arts of scenic creation (being it theater, performance, or installations), adding also to some literary experiences that can become scenic. We want to propose that the successive accumulation of what we call “theatrical transmigrations” (Dimeo 2015) and the modeling of various creative devices allow the artist to approach different conceptions of space and time. We invite you to re-think scenic creation experiences through a vision that exceeds the dimension of the world in which we live, overcoming the frontier of reality. We ask you to question, review, and reconfigure known notions of space and time in the process of theatrical, scenic, and broadly artistic creation. We propose a series of ideas and themes open to further possibilities that allow us to approach new dimensions of the spatial-temporal processes of creation from a multitude of perspectives, condensed and/or disseminated in the creative spaces of the

scene. These perspectives are (but we welcome more) the sidereal space, other possible worlds, virtual space, literary space, unknown dimensions of space and time, science fiction (is it possible in theater and performance, installation,, the visual arts?), virtual spaces and virtual times in theater, performance, and other art forms.

KEYNOTE SPEAKERS & SPECIAL EVENTS

Marek Bernacki

University of Bielsko-Biała

OD KATASTROFIZMU DO APOKATASTASIS – CZESŁAWA MIŁOSZA ROZWAŻANIA O HISTORII

Przedmiotem wykładu są rozważania Czesława Miłosza, jednego z największych polskich poetów XX wieku i laureata Literackiej Nagrody Nobla (1980), na temat historii - jej istoty i celu. Temat przedstawiony zostanie w odniesieniu do wybranych wierszy poety: Powolna rzeka [The Slowly River], Traktat poetycki (cz. III Duch Dziejów) [Treatise of Poetry, p. III Spirit of History], Notatnik: Brzegi Lemanu [Notebook: Shores of Leman] i Rozmowy na Wielkanoc 1620 roku [Conversations for Easter 1620].

W konkluzji podkreślone zostanie przenikanie się w poezji Czesława Miłosza wątków manichejskich i katastroficznych z eschatologicznymi, których kulminację stanowi koncepcja apokatastazy, czyli odnowienia przez Boga wszystkich rzeczy, zdarzeń i ludzi u kresu czasu i przeniesienie ich w wymiar wieczny.

FROM CATASTROPHISM TO APOCATASTASIS – CZESŁAW MIŁOSZ'S REFLECTIONS ON HISTORY

The subject of the lecture are the reflections of Czesław Miłosz, one of the greatest Polish poets of the 20th century and the winner of the Nobel Prize for Literature (1980), on history - its essence and purpose. The subject matter will be presented in relation to selected poems of the poet: Powolna rzeka [The Slowly River], Traktat poetycki (cz. III Duch Dziejów) [Treatise of Poetry, p. III Spirit of History], Notatnik: Brzegi Lemanu [Notebook: Shores of Leman] and Rozmowy na Wielkanoc 1620 roku [Conversations for Easter 1620].

The conclusion will emphasize the interpenetration of Manichaeic and catastrophic with eschatological threads in Czesław Miłosz's poetry, culminating in the concept of apocatastasis, i.e. God's act of the renewal of all things, events and people at the end of time, and their transfer to the eternal dimension.

* * *

Angela Viora

Monash University

**TRANSMIGRATION AS RECONFIGURATION: THE ECOLOGY
OF THE PERFORMANCE ART PROCESS AS LOCUS OF
POSSIBILITIES!**

Angela Viora guides us in a journey investigating the process of site-specific and durational performances to explore the essence of their happening. What does occur during the unfolding of a piece that makes it transformative? The performance process operates like an ecosystem in which space, bodies, and time have equal agency in shaping the evolution of the event. The performance ecosystem develops as an active dimension that hosts possibilities, namely, the coexistence of opposite forces and

diverse phenomena simultaneously. This complex fluidity consists of breaking down what is together (fragmentation) and connecting what is apart (union), and ultimately leads those involved in a performance to experience reconfiguration – of perceptions, thoughts, ideas, and emotions.

* * *

ROUNDTABLE

Panellists: **Vivian Gerrand, Jaime G. Dorner, Francesco Ricatti, Chris Wenn**

Moderator: **Angela Viora**

AUSTRALIAN PERSPECTIVES ON TRANSMIGRATION, SPACE, AND TIME

Australian scholars and practitioners of diverse cultural and academic backgrounds discuss transmigrations, space, and time as phenomena from the perspectives of sound design, theatre and drama, literature, migration and indigenous studies.

* * *

SPECIAL-GUEST ARTISTS

Guest-artists: **Jill Orr, Stelarc**

Moderator: **Angela Viora**

AUSTRALIAN SPECIAL GUEST-ARTISTS: IN CONVERSATION WITH JILL ORR & STELARC

Iconic Australian performance artists Jill Orr and Stelarc have been working on questions around space, time, and the body since the 70s.

Jill Orr *SPARKING THE IMAGINARY*

Intergalactic travel is a wildly marvellous contemplation however my feet are firmly on Terra Australis whose transmigration of time and space is witnessed, felt and understood through ancient geological time that spans the past, present and future evolution of inter-connected matter of which we are all composite. Through the performative poetics of space/time relationality, a transmigration of spirit that comes from the earth, is beholden to the earth, and is a response-ability that I cannot escape, even to go to the moon, unfolds continuously.

Stelarc *SPLIT BODY, SYNTHETIC SELF: EXCESS AND EMPTINESS*

The body now performs beyond the boundaries of its skin and beyond the local space it inhabits. It increasingly interacts remotely, transmitted and mediated by computational systems. Subjectively, the body experiences itself as an extruded system, rather than an enclosed structure. The self is distributed, physically embodied in one location but virtually represented in multiple other locations. You are no longer merely here nor there but rather partly here sometimes and partly elsewhere all the other times. The self becomes situated beyond the skin, and the body is emptied. But this emptiness is not an emptiness of lack but rather a radical emptiness through excess. An emptiness from the extrusion and extension of its capabilities, its augmented sensory antennae and its increasingly remote functioning. What becomes important is not merely the body's identity, but its connectivity. The body in excess has become a contemporary chimera of meat, metal and code. What it means to be human is perhaps not to remain

human at all. In this age of body hacking, gene mapping, prosthetic augmentation, organ swapping, face transplants and synthetic skin, what it means to be a body and what it means to be human and what generates aliveness and agency becomes problematic. At the time when the individual body is threatened existentially by fatally being infected by biological viruses, the human species is confronted by the more pervasive and invasive ontological risk of infection by its techno-digital artifacts and entities.

* * *

Cristhian M. Avila, Marco Tulio Contreras

Teatro Errante (Colombia)

**EXPLORACIONES PRIMARIAS ALREDEDOR DEL TIEMPO Y
EL ESPACIO: EL CASO DE TEATRO ERRANTE EN SUS
PRIMEROS DIEZ AÑOS**

Teatro Errante (Colombia) es un colectivo escénico fundado en el año 2011 integrado por una red de artistas multidisciplinares interesados en explorar lo híbrido y lo liminal en las artes contemporáneas, a través de diversos lenguajes y recursos expresivos como el teatro, el cine, la música, los medios electrónicos y un trabajo cercano principalmente con comunidades en situación de vulnerabilidad. Ha creado hasta el momento los siguientes trabajos: *Acreedores* (2011), pieza radiofónica alrededor de la obra de August Strindberg; la serie de acciones en calle: *La central de Objeciones* (2013), happenings alrededor de la libertad de expresión en Colombia; *Esa pendejada que llaman amor* (2014), obra de teatro documental con comunidad trans del distrito rojo de Bogotá; *Manteca de Muerto* (2017), exploración alrededor del mundo mítico de las comunidades

afrocolombianas en el pacífico colombiano; y El Juicio de Elsinor (2021), adaptación libre en clave de thriller de Hamlet de W. Shakespeare. En la actualidad, está vinculada con la Fundación Casa Reflector, para el desarrollo de sus proyectos escénicos y con componente transmedia.

MESA REDONDA

Participantes: **José Francisco Fernández, Lucas Margarit**

Coordinador: **Lucas Margarit**

REPRESENTACIONES DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO EN LA OBRA DE SAMUEL BECKETT

* * *

Liliana Alzate Cuervo

LA TEATRALIDAD ORIGINARIA

Las voces de Abya Yala propone una revisión desde las interpretaciones del canon teatral, para reconocer a partir de la práctica teatral su dimensión histórica. Por medio de procesos fronterizos y liminales realiza análisis de las obras escogidas que tienen en común los temas mesoamericanos y afrodescendientes en Colombia.

En las recientes reflexiones académicas es relevante el uso de materiales de los estudios culturales como herramientas para encontrar nuevas lecturas de las obras teatrales contemporáneas, incluyendo su abordaje desde una dimensión que revisa sus connotaciones temporales y espaciales. Varias corrientes estéticas europeas han bebido de la producción dramática de América latina, pero no se ha contado con serias investigaciones sobre su

historiografía teatral; es urgente entonces la reflexión sobre su historia y su quehacer actual desde sus otras voces.

Finalmente, el estudio espera trascender la perspectiva de la exclusividad de la disciplina teatral e incluir la hermenéutica de la escucha y la sospecha con su lectura del cuerpo- voz-memoria tanto en los textos dramáticos clásicos como en las teatralidades expandidas de los procesos de creación-investigación.

La recopilación de todas estas tradiciones históricas es de suma importancia, no sólo porque transmiten contenidos culturalmente únicos de nuestra América Latina; sino porque nos remiten a la memoria histórica, que se encuentra en permanente proceso de reconfiguración, recuerdos nómadas, de memorias migrantes que han sido apresadas en una sola lectura de la historia.

* * *

Víctor Viviescas

Universidad Nacional de Colombia

PARA ESCAPAR DE LA RAZÓN DIALÉCTICA: UN TEATRO-ANIMAL – ENTRE TEATRALIDAD Y ANTITEATRALIDAD EN LA ESCENA DE AMÉRICA LATINA

En el teatro actual de América Latina y el Caribe, al menos en cierto teatro, la operación del arte es no dialéctica: las relaciones entre problemas y formas no están previamente establecidas ni definidas. Este teatro escapa a la regla de la sujeción de la materia a la forma. De este modo, escapa al imperativo de la coherencia o de la utilidad o de la finalidad. Igual que cuando Aimé Césaire reclama para el negro el desafío de ocupar el espacio de la enfermedad, de la pereza y de la locura, es decir, del borde y la

periferia, no como carencia sino como exacerbación y desafío del odio de los blancos y de afirmación de la diferencia, podemos reclamar, en el teatro en América Latina, un ser-animal del teatro. Animal, aquí, es la figura de lo que escapa al sentido causal y teleológico. Una declinación de este ser-animal del teatro es su inestabilidad, su itinerancia, entre teatralidad y antiteatralidad.

BOOK OF ABSTRACTS

1 / *SESSIONS IN ENGLISH*

(IN ALPHABETICAL ORDER)

Emma de Beus

Columbia University/University of Birmingham

TIME TRAVEL, MORALITY, AND MORTALITY IN HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD

In any piece of theater, the tenuous balance of physics and magic must be maintained at all times. The backstage collaboration between actors and crew must be undertaken safely and within the confines of what is possible. The onstage collaboration between the actors and the audience, however, is free from such metaphysical restraints. This dynamic is seen particularly clearly in 2016's *Harry Potter and the Cursed Child*. The plot of this play revolves around two forces that are impossible in the time and space of the real world: magic and time travel. These two forces flourish in the dark play space of live theater. Indeed, anything is possible in that liminal space. In this paper, I will undertake a close reading of several moments in *Harry Potter and the Cursed Child* which amplify the tenuous balance between real time and space and the time and space of the theatrical production. I will further explore the relationship between the time travel made possible in this production and the messages regarding morality and mortality presented by such travel.

* * *

Anna Duda

National Academy of Theater Arts in Cracow, at the Faculty of Dance
Theater in Bytom

**"ONE-BODY-SPACE-RECOGNIZER" - METHOD OF WORKING
WITH BODY AWARENESS AND THE ARTISTIC PRACTICE OF
ANNA PIOTROWSKA**

The topic of the speech relates to the problem of "Linguistic transmigrations: between the world of visual arts, the world of the body, and the world of theater", one of thematic areas of the conference. Anna Piotrowska represents the Polish dance theater scene, for many years working as a creator, choreographer, director of dance and movement performances (both small forms and large team works), as well as an outstanding teacher, implementing her own programs and methods of work. In my presentation, I will focus on presenting the basic assumptions of the concept of "One-body-space-recognizer", carried out together with the artist as part of a research project at the National Academy of Theater Arts in Cracow, at the Faculty of Dance Theater in Bytom. In the proposed method, an important element is to stimulate, develop and deepen the practice of mindfulness by introducing the body into the area of intense experience of space and creative transformation of various impulses - physical, plastic and linguistic. Proposed task configurations strengthening the actor's presence on stage, awakening the courage to act, shaping autonomy, but also the awareness of connection and interaction with the environment in the stage space. This approach to the relation of the actor's body to space gives the performer time to set his/her actions in a specific context, as well as to create their own internalized movement scores. "One-body-space-

recognizer" is an independent practice used in the educational context, but at the same time is strongly related to the broader artistic practice of Anna Piotrowska and her artistic and theoretical research.

* * *

Sozita Goudoun

Pace University

THE THEATRICALITY OF UNDERDRAWING

The fundamental notions that we take for granted in drawing practice have been challenged and the acts of drawing may be extended through the interaction with media, new technologies and materials. At the same time the formative relationship between drawing and performance becomes critical in understanding the intermedial nature of the so-called performative artwork and its visual aspects (and scenography), as well as the ways media types are created and re-modelled in changing historical, cultural, social, aesthetic, and communicative contexts. Regardless of the fact, that they can possibly be perceived as pieces complete in themselves, certain drawings, but most importantly underdrawings, are often seen as work-in-progress products in connection to painting, while rehearsals are seen as work in progress, and as self-critical practices and methodologies, in relation to performance.

This paper examines the ways that the theatricality of the preliminary drawings can be considered as a form of stage rehearsal by focusing on rehearsal as a temporal and theoretical topic and on Raymond Pettibon's idiosyncratic performances and home videos from the 80s that draw exclusively from the theatricality of the rehearsal process.

Rehearsals encourage the imperative to collaborate and Pettibon's scripts are performed *prima volta* (first-timeness) - performed the first time but omitted at the repetition (rehearsal). They are performed during the rehearsal, but there is no repetition of this moment, and it is this "first-timeness" that is captured by the artist in film. The nexus of the performative and fine arts is manifested in the visual artist's documentation of improvised acting as it is in his vivacious drawings. Pettibon's scripts oscillate between performance and rehearsal while they are not composed for but in performance.

* * *

Adham Hafez

New York University

**WHEN ONCE THE SKY WAS BLUE- VIRTUAL SPACE-TIME IN
HARSHINI KARUNARATNE'S NONHUMAN DIGITAL THEATER**

As we are rushed globally towards more virtuality, from blockchain economic transactions, to theater in the metaverse, the virtual opens up new questions on space-time that ultimately redefine the ontology of theater, and of materiality. In the recent work of queer Sri Lankan Peruvian artist Harshini Karunaratne, *When Once The Sky Was Blue*, an immersive digital theatre experience was developed through coding, 3D object design and the voice. A stage unfolds in outer space, outer space as a metaphor built visually out of pixels and code. Faceless non-human objects perform the play, heralding a posthuman digital theater space. This paper investigates concepts such as materiality, scenography, and space-time metaphors within new virtual realities, from the perspective of Karunaratne's work. The post-human, or even nonhuman turn that Karunartne's work investigates both

through faceless 3D objects as actors, and also the notions discussed in the script she wrote, announce a new form of theater, invested in Web3.0 tools and eco-grief. The paper will also look at shifting ontologies of performance and of space-time, seen through the framework of indigenous practices such as Zar, and from academic fields such as performance studies.

* * *

Patrycja Korczago

University of Silesia

CREATIONS OF TIME AND SPACE IN THE ARTISTIC PRACTICES OF THE BASEMENT ON WÓJTOWSKA

In theatre conceived as a medium, the media used perform specific functions that enable the creation of dimensions of time and space. Although some theoreticians (Lessing) tended to separate such artistic means as poetry or painting because of the differences in media that divide them, it turns out that practitioners, in turn, were willing to combine them employing theatrical experimentation. The blurring of the boundaries between fiction and reality was for them the basis of their broadcasting strategy. The clash of poetry, image, and music might have initially provoked opposition in some theatergoers. With time, however, the messages emerging at the junction of these media, or between them, transported the spectator into undiscovered mythical, temporal spaces. Previously motionless images seemed to move and change in the spectator's imagination. Depending on the musical and verbal context, they regulated the spectator's apparatus towards either vision or realism, towards rapture or nightmare, day or night, light or shadow. The subject of the analysis of this

paper is the artistic practices carried out in the authorial theatre of actor, screenwriter, and director Ryszard Ostromecki in Warsaw – The Basement on Wójtowska. Looking at the remnants, traces included in the archives of this elite theatre of small forms, established in the 1980s in the ruins of a former boiler house in Warsaw's Old Town, in a performative act of research analysis, one can formulate conclusions concerning the way time and space were created in the performance 'Krajobraz polski' against the background of the other artistic realizations of this theatre.

* * *

Şeyda Nur Yıldırım

Kadir Has University

META-THEATRICALITY AS A MEANS OF RESTORATION: THE POLITICS OF ADAPTATION

How does meta-theatricality function as a means of restoration in the context of the contemporary adaptations of the 19th-century minoritarian dramatic works? In this presentation, I explore this question by focusing on the representation of the Armenian theatre history through meta-theatricality in the 2011 Turkish adaptation of Hagop Baronian's 1868 play *Adamnapuyj aravelyan* [The Oriental Dentist], entitled *Şark Dişçisi* by the Istanbul Metropolitan Municipality City Theatres.

After the increasing polarization within the Ottoman society that contributed to the 1915 Armenian Genocide and the emergence of the Turkish nation-state in 1923, theatre historians neglected the pivotal role Armenians played in the establishment of the European-style theatre and performance in the Ottoman Empire and Turkey, and Hagop Baronian's plays were excluded from the dramatic canon accordingly. Therefore, the

adaptation of Adamnapuyj aravelyan by a state-funded theatre in 2011 stands as a unique case of the confrontation with the crisis in historiography. My presentation will focus on how Şark Dişçisi utilized the play-within-a-play technique to confront the neglected status of Armenians in theatre history and strategically eliminate the nationalist vein of its source text simultaneously. In this regard, I will discuss the ambivalent position of minoritarian memory work in mainstream public theatres.

* * *

Monica Saccomandi

Albertina Academy of Fine Arts, Turin, Italy

**VISUAL ART AS PART OF A PROJECT OF APPLIED THEATRE:
THE GAME OF THE GOOSE**

Core concepts of the methodology of Social Community Theatre (SCT) were used in a project of community theatre centered on fifty-five pictorial tables in the format of the Game of the Goose. All phases of the arts-based, qualitative research project are described in reference to the SCT methodology and visual art creativity to enhance and complement the intended social transformation of the participatory audience and the group of involved students. The main themes displayed in the pictorial tables and related to the principles of various genre of applied theatre are opposition to any form of discrimination, women empowerment, multicultural sensitivity and acceptance, recovery from individual and group traumatic experiences, and relationship of art with technology and artificial intelligence.

* * *

Sabina Sweta Sen-Podstawska

University of Silesia

**TRANSMIGRATION OF SPACE AND TIME IN CONTEMPORARY
INDIGENOUS DANCING IN CANADA**

Indigenous cosmologies and methodologies recognize an awareness of time and space as holistic, relational, non-linear, permeable, unbound, dynamic and transformative (Archibald, 2008, Kovach, 2009, Kimmerer, 2013), which has remained at the core of Indigenous theatre and dance practices. Drawing from these understandings, I explore how contemporary Indigenous dancers' performances in Canada invoke these fluid travels across multiple dimensions of space and time. Their dancing presents transmigrations of bodies in stillness and movement, spoken words, gestures, spirits, feelings, and memories, continuously activated through blood memory and the sentient and embodied relations with the land. I discuss chosen works by Christine Friday and Olivia Davies to demonstrate how the performance of ancestral stories and lived experiences lead to personal and embodied stories and acts of transformation and how being and moving in this state of in-betweenness offers healing from the impacts of colonization and intergenerational traumas.

* * *

Martin Stur

Constantine the Philosopher University in Nitra, Slovakia, University of
Bielsko Biala, Poland, Ján Albrecht music and art academy Banská
Štiavnica, Slovakia

**DISCONTINUITY AND CONSISTENCE OF TIME AN SPACE IN
THE NATURE, SCIENCE, LANGUAGE AS A PROBLEM OF THE
TEXT AND REPRESENTATION: THEATRE AS WORLD, WORLD
AS THEATRE**

There is a fix idea that there is a simple, unproblematic and clear difference between the physical world and its representation and that the words are something different that deeds. There is also another idea that the world and the physical reality, all that seems independent of our will is only a social and cultural construct with no empirical base. Such simply formulated, both ideas are both true and false, as all simplifications of something that is inherently complex, but the can say something, they can be relevant, if they are begginings and not results of our reasonings. We are following how the relationship between the time and the space of the nature and its representation changes in the philosophical, scientific and literary texts and theatrical representation from the poit od wiew of discontinuity and deaf places between them and in them as the basic condition of the consistence of their representation.

* * *

Iwona Wojnicka

University of Huddersfield

Key-words: Technography, choreopoem, vibrato, cosmic music

VIRA REALIS. THE TECHNO-CHOREOPOEMATIC DOO/ETTE.

"Vira Realis" is a work on a diversity of aspects of vibrato in sound and in motion. The piece is practice research of two PhD students at Huddersfield University, who worked online for 3 months, without meeting in person.

The edge space between the shared screens, streaming from Poland and Colombia, becomes in the piece a border of an emerging interlocking in which the Flamenco culture – treasured by Nata Lerska, who integrated its distinctive dance features to her performances – got invoked and reimagined. The short poem *El silencio* written by Federico García Lorca in the collection *Cante Jondo* (1921) as an homage to the Andalusian Flamenco community, was chosen as the sound source for the work. The enigmatic approach to silence in the poem, described as a waving entity that interacts with the landscape and the body, recalls both the magnetism of gitanos, and the forces and fields described by modern physics. At the edge of potential ecological and social collapses, Iwona and Angela’s virtual encounter carries along the new complicities of maternal love and sorority, rippling our uncertain times and spaces cosmically – and comically as well, drawing from their Dadaist sources and infusing them into their techno choreopoematic doo/ette.

* * *

Mostafa Yarmahmoudi

Lecturer at Radio & Television University, Tehran, Iran

**E-MOTION CAPTURE & SPIRITUALITY IN A
TECHNOLOGICAL AGE**

This idea has grown from a small, but burgeoning group of choreographers, performers, and media artists who experimented with computer-assisted work linking performance and new technologies. This has now developed into a growing network of collaborative projects spurning internet discussions both enthusiastic and contentious.

For example, Merce Cunningham has utilized the computer for the invention and visualization of new movement possibilities. Optical motion capture a computer hardware and software digital 3-D representation of recorded moving bodies. With this tool the animator is able to draw out and reconfigure the abstracted motions and trajectories of the performance, or the ghost of the performance. I think it is not only a new technology but it is very useful for our country, especially, I will argue in field of spirituality.

Besides, Andrew Newberg, a psychologist, is researching into the effects of meditation on our brain. While the meditator focuses intently on a religious symbol, after an hour the meditator feels something similar to a loss of boundary and a sense of oneness developing. This signals the researchers to inject a radioactive tracer through an intravenous line. Within minutes the tracer has bound fast to the brain in greater amounts where the bloods flows, and hence brain activity, had been higher. Later a scanner would measure the distribution of the tracer to yield a snapshot of brain activity (x-ray). Can we animate and generate images from these radiology scanner pictures? Can we pursue other effects of different emotions, for example: different acting emotions or spiritual emotions on our brain and capture the x-rays? If yes, can we approach a new term such as E-Motion capture?

My paper's argument lies in the field of contemporary multimedia in Western Countries. It focuses on spirituality and the use of technology and computer generated imagery in performance development.

* * *

Katarzyna Żabicka

Jagiellonian University - Department of Polish Studies

CONSTELLATIONS, COMBINATIONS AND CONFIGURATIONS IN THE PLAY "COSMOS" BY KRZYSZTOF GARBACZEWSKI

A deformed world, coming out of orbits, existing parallel to the reality we know, is something that characterizes the work of Witold Gombrowicz. Especially "Cosmos", the writer's last novel, in which he refers to mysterious structures and configurations that take control over the degenerated space. This is an aspect also highlighted by Krzysztof Garbaczewski, who directed the performance "Cosmos" (2016), where he emphasized these mysterious, almost mystical and hierarchical relationships occurring not only among the characters, but also the objects accompanying them. In my presentation, I wanted to answer the questions: how has the structure of interpersonal relations created by Gombrowicz been presented by Krzysztof Garbaczewski? What is the transgression of the characters, who blur the boundaries between themselves and their gender identity? My hypothesis is based on the assumption that the characters constantly transgress not only the boundaries of the social norms that apply to them, but also change their notions of their own personality or biological conditions. Perhaps they produce their own values and systems that ultimately lead to a vague affirmation of the relationship between man and object.

2 / SESSIONS IN POLISH

(IN ALPHABETICAL ORDER)

Olga Chrzan

Uniwersytet Śląski

TUNELE CZASOPRZESTRZENNE W REALIZACJACH TEATRALNYCH

Ludzkość od zarania dziejów zdaje się być zafascynowana ideą podróży w czasie i przestrzeni. Tunele, dzięki którym moglibyśmy jako gatunek przemierzać galaktyki, pokonywać czas, wracać i przyglądać się dawnym historiom, stały się tematem tyle fascynującym co zagadkowym. Człowiek ma wewnętrzną potrzebę wiary, iż podróże w czasie są możliwe. Jej echa odnaleźć można w literaturze i wielu dziedzinach sztuki takich jak film, teatr, działania multimedialne czy cała sfera działań w przestrzeni wirtualnej. O ile film z podróżami w czasie radzi sobie doskonale, w końcu montaż i efekty specjalne pozwalają zaaranżować takie właśnie peregrynacje i przeprowadzać je bez najmniejszych problemów, o tyle w teatrze pojawiają się pewne ograniczenia. W swoim referacie chciałabym korzystając z wybranych realizacji teatralnych zastanowić się, jak z tematem wędrówki czasoprzestrzennej radzą sobie twórcy teatralni. Wybierając różne formy sceniczne, przyjrę się realizacjom teatru telewizyjnego, który podobnie jak film korzysta ze zdobycy montażu, ale

również scenie animacji, a także propozycjom spektakli dramatycznych. Te ostatnie poza warstwą tekstową, bezpośrednio wyrażającą zmianę czasu lub przestrzeni, by przenieść widza i postaci sceniczne w czasie lub przestrzeni, wykorzystują wszelkie dostępne systemy znaków, a dzięki płynnym zmianom relacji pomiędzy nimi, realizują w ciekawy sposób temat tuneli czasoprzestrzennych.

* * *

Jadwiga Gracla

Uniwersytet Warszawski

DRAMATURGICZNE PROJEKCJE PRZYSZŁOŚCI I PRÓBY ICH REALIZACJI W TEATRZE POCZĄTKU XX WIEKU

Referat przedstawia wyobrażenia przyszłego świata prezentowane w dramaturgii początku XX wieku. Opisuje ich różnorodność, strukturę, podobieństwa i różnice, tak względem siebie jak i funkcjonujących w tym okresie teorii teatralnych. Ważną częścią wystąpienia jest też próba opisu realizacji scenicznych owych wariantów dokonywana zarówno w czasie ich powstania, jak i współcześnie.

* * *

Józef Legierski

Katedra Teatru i Dramatu, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński w
Krakowie

WIRTUALNY ŚWIAT NOWYCH TECHNOLOGII W TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ KRZYSZTOFA

GARBACZEWSKIEGO

Punktem wyjścia dla wystąpienia będzie charakterystyka twórczości Krzysztofa Garbaczewskiego. Reżyser ten jest znany z zastosowania w produkcjach teatralnych nowych technologii. Sposób, metoda, praktyka pracy Garbaczewskiego zostanie poparta przykładami najnowszych spektakli reżysera oraz osobistymi refleksjami.

* * *

Beata Popczyk-Szczęśna

Uniwersytet Śląski

TRANSMIGRACJE CZASOPRZESTRZENNE W POLSKIEJ TWÓRCZOŚCI TEATRALNEJ Z NURTU BIOGRAFICZNEGO (WYBRANE PRZYKŁADY)

W referacie zamierzam skupić się na kilku najnowszych tekstach i przedstawieniach, w których akcja dramatyczna, inspirowana biografiami znanych osób (m. in. pisarza Stanisława Lema czy himalaistki Wandy Rutkiewicz) budowana jest na zasadzie kondensacji różnych czasoprzestrzeni. Sztuki sceniczne mają fantazmatyczny wymiar dzięki prezentacji seansu wyobraźni bohaterów i jawnych aktów kreacji fikcyjnego świata przez dramaturgów/reżyserów tych widowisk.

Utwory, które zanalizuję (Lem vs P. K. Dick Mateusza Pakuły, Wasza Wysokość Anny Wakulik, Skarpetki Leopolda T. Piotra Rowickiego), znakomicie wpisują się w nurt twórczości biograficznej w teatrze polskim, wyróżniając się spośród większości tego rodzaju praktyk artystycznych niejednorodnością dwóch zasadniczych tworzyw dramatyczno-teatralnych, czyli czasu i przestrzeni. Transmigracje czasoprzestrzenne stanowią cechę

wyróżniającą i dominantę estetyczną przekazu formułowanego w tekście i/czy na scenie. Spróbuję dookreślić, czemu służą takie rozwiązania w kreacji artystycznej i jak kształtują się dzięki temu biograficzne narracje w dramacie/teatrze najnowszym.

* * *

Paweł Stangret

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

MARS JAKO LEK NA COVID

W covidowym sezonie teatralnym 2020/2021 powstało wiele spektakli, których tematyką była ucieczka na Marsa bądź eksploracja i kolonizacja czerwonej planety. W swoim wystąpieniu chciałby zająć się różnorodnością form dramatycznych, w jakie ewoluowało to kolokwialne wyrażenie (od improwizowanych scenariuszy, po metakrytyczne dramaty). Jak ta przestrzeń została stworzona przez utopijne i dystopijne wyobrażenia o przestrzeni Marsa? Istotne będzie również porównanie ze scenicznymi Marsami – jaką jest przestrzenią? Nie chodzi jedynie o zabiegi scenograficzne, lecz przede wszystkim o to, czy taka fikcyjna przestrzeń powoduje kształtowanie nowej przestrzeni i relacji widz-scena.

* * *

Bogna Wiczyńska

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze UAM, Instytut Filologii
Polskiej UAM

IMPROWIZOWANIE-W-ŚWIECIE ANDRZEJA BABIŃSKIEGO

„Wraz z rozumieniem świata zawsze współrozumiane jest bycie-w, rozumienie egzystencji jako takiej jest zawsze rozumieniem świata” – zdanie to zaczerpnięte z dzieła *Bycie i czas* Martina Heideggera, opisuje jeden z głównych aspektów bycia-w-świecie, na którym chciałabym oprzeć się w swoim referacie. Planuję omówić zjawisko „improvizowania-w-świecie” na przykładzie twórczości Andrzeja Babińskiego, w oparciu o filozofię Dasein, łącząc to pojęcie z ulotnością, nie-byciem czy daremnością (Gary Peters umieścił bowiem Heideggera w kręgu filozofów „wydarzenia”). Podstawowy egzystencjał – Dasein charakteryzuje ciągły ruch i niemożność bezpośredniego spotkania z sobą samym oraz z drugim, wobec czego podmiot skazany jest na nieustającą improwizację. Egzemplifikacją tego stanu rzeczy w dużej mierze jest właśnie twórczość wspomnianego poety. Babiński postrzega siebie samego zawsze w określonym kontekście przestrzennym – można powiedzieć, że zawsze znajduje się „w” – nie jako autonomiczny, niezależny podmiot, lecz zawsze umieszczony w konkretnej przestrzeni. . Interesującą cechą kreowanej przez poetę przestrzeni jest jej rozpraszenie i scalanie równocześnie, którym towarzyszą rozpraszenie i scalanie wyrażającego siebie, czy poszukującego własnego, „ja” podmiotu.

* * *

Iwona Woźniak

Wydział Humanistyczny Uniwersytet Śląski w Katowicach Teatr Zagłębia
w Sosnowcu

MÓJ ŚLĄSKI ETNOOBRAZ

„Nie-ludzie”, rzeczy, przedmioty, artefakty, które staram się wydobyć z pamięci, odkurzyć i przywołać. Są w moim etnoteatrze równoprawnymi

bohaterami. Budują skojarzenia i wspomnienia. Nie są obojętne, są za to zawsze bardzo subiektywne, ale nienachalne. Czasami te rzeczy są obok nas, niezauważone. I choć tak jak Marcin Wicha często zadajemy sobie pytanie: „Co z tym wszystkim zrobić?... Nie znikniemy bez śladu. A nawet jak znikniemy, to zostaną nasze rzeczy, zakurzone barykady” . Wychodząc poza antropocentryczną humanistykę, zastanawiam się nad przedmiotem i interakcją z człowiekiem, jego połączeniem z przeszłością, magicznością, umiejętnością wprowadzenia do świata wyobraźni, świata przodków.

3 / *SESSIONS IN SPANISH*

(IN ALPHABETICAL ORDER)

Paula Ansaldo

IAE-UBA/CONICET

**DRAMATURGIA JUDEO-ARGENTINA EN EL TEATRO IFT:
RÉQUIEM PARA UN VIERNES A LA NOCHE DE GERMÁN
ROZENMACHER**

En este trabajo abordaremos el estreno de la obra Réquiem para un viernes a la noche de Germán Rozenmacher en el teatro IFT (Idisher Folks Teater, Teatro Popular Judío) en 1964. Sostenemos que se trata no sólo de una obra emblemática de la dramaturgia judeo-argentina, sino de un estreno que da cuenta de un cambio de orientación en el IFT, en tanto expresa un giro en las preocupaciones de sus integrantes que buscaban tener una mayor llegada a los espectadores de la nueva generación, así como al público no judío.

* * *

Fernanda Brasete

University of Aveiro – Portugal

LA ESCRITURA DIDASCÁLICA EN LA OBRA TEATRAL OS DEGRAUS (1964), DEL DRAMATURGO PORTUGUÉS AUGUSTO SOBRAL

En esta comunicación, se pretende examinar cómo las didascalias tienen una doble importancia en el texto dramático (la de literalidad y la de teatralidad) en la tercera obra del dramaturgo portugués, Augusto Sobral (1933-2017), titulada Os Degraus [Los escalones], publicada en 1964. Se trata de un drama con prólogo, dos actos y un epílogo, que fue inmediatamente censurada y prohibida de representación. La presencia de didascalias bastante ricas y muy precisas en el texto demontre que el dramaturgo ha establecido a partir de la palabra una concreta puesta en escena en la deseada representación teatral.

* * *

Germán Brignone
Universidad Nacional de Córdoba

APROPIACIONES DEL DOCUDRAMA EN EL TEATRO ARGENTINO DE LA POST DICTADURA

En el marco de nuestra investigación postdoctoral, titulada "Nuevos teatros documentales en la ciudad de Córdoba. Formas y sentidos de lo real en las prácticas escénicas del siglo XXI", nos proponemos a hacer un repaso por los principales autores "faro" y las principales líneas del teatro documental europeas y su recepción en las prácticas latinoamericanas y argentinas del siglo XX, a los fines de establecer los tópicos principales que le dan sentido a este tipo de en la actualidad, y observar cómo dichos tópicos son

recpcionados, apropiados y reelaborados a partir de una búsqueda propia en el teatro de la ciudad de Córdoba de la postdictadura.

* * *

Daiana Marcela Calabrese

CONICET - Universidad Nacional de San Luis

**SUSANA TAMPIERI Y TEATRO X LA MEMORIA EN SU OBRA
EL CÓNDOR**

Para nuestro trabajo de investigación realizaremos una cartografía en trece dramaturgas cuyanas donde se analizarán sus escritos elaborados en la posdictadura entre 1998-2020 para observar cómo representan la dictadura Argentina de 1976-1983 desde los trabajos teatrales de la memoria. En esta oportunidad expondremos desde donde partimos, por qué la selección de dramaturgas y del territorio. En esta oportunidad nos detendremos en un caso singular: El cóndor de la mendocina Susana Tampieri y su poética.

* * *

Germán Casella

CONICET/IHAAA/FDA/UNLP

**"EL NIÑO" COMO SIGNIFICANTE POLÍTICO. TEATRO PARA
LAS INFANCIAS Y HETEROSEXUALIDAD OBLIGATORIA**

Se propone problematizar al teatro para las infancias como un territorio de intervención político sexual que prioriza unas economías por sobre otras. Para ello, se trabajará con obras teatrales presentadas en el CC Pasaje Dardo

Rocha de La Plata (Buenos Aires, Argentina) en el año 2019. A partir de un análisis desde perspectivas feministas críticas se sostendrá a la infancia espectadora como un significante político, es decir como aquello que designa la posición de un sujeto y a la vez genera un exterior constitutivo. Así, habrá prácticas iterables con carácter de cita que sedimentan a la heterosexualidad como régimen obligatorio para la infancia. La pregunta por el sujeto político, en la denominación «teatro para niños», volverá permeables los imperativos propios de una economía heterosexual que dejan por fuera de lo inteligible a lo que es excluido del universo simbólico infantil.

* * *

José Ramón Castillo

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

EL CUERPO RETORNA UNA Y OTRA VEZ EN EL TIEMPO. UN VIAJE SIN FINAL EN EL TEATRO DE FRONTERA DE PERLA DE LA ROSA.

Viaje sin final, retornos insoportables, silencios interminables, vacíos insostenibles, sonidos ineludibles, cuerpos ausentes, desgarrados, fracturados, fragmentados y desaparecidos son las formas como se manifiestan el espacio y el tiempo en la poética de Perla de la Rosa (Juárez, México) que reconstruye la memoria desde la ausencia de los cuerpos en la frontera. El objetivo fundamental de esta investigación se basa en elaborar una herramienta epistémica que nos ayude a descifrar y cartografiar estas rupturas de la línea dramática de la dramaturgia actual de la frontera, siguiendo la polifonía de los cuerpos ausentes en ese viaje sin final producto de la violencia contemporánea, revisando los tránsitos cotidianos

en la frontera del norte de México. Basados en la obra de Perla de la Rosa, podemos entender que la aparición de estos personajes dentro de la dramaturgia contemporánea nos conduce a un espacio caótico de cuerpos que se fragmentan y desaparecen por la muerte, enfrentan la desaparición forzada y son víctimas de la violencia diaria de la región. En ese sentido la idea del viaje no es otra que la reconstrucción de cuerpos ausentes y desmembrados que retornan una y otra vez en diferentes dimensiones espaciales.

* * *

Juan Pablo de Jesús Gallegos Cibrián

Instituto de Estudios Críticos

UNA MÁQUINA PARA DEVENIR AL CUERPO VULNERABLE

Se propone una reflexión crítica sobre la textualidad Máquina Hamlet de Heiner Müller y su proceso de montaje en tiempos de pandemia, brindando como énfasis las pugnas que desde la última dramaturgia canónica del s. XX devienen en el cuerpo. Esta pieza estrenada en Monterrey, NL, México en enero 2021 resalta la vulnerabilidad en cuanto a aquello que atiende lo femenino y lo marginal, y al mismo tiempo genera un cuestionamiento sobre la memoria histórica, la figura del espectador colonizado por la virtualidad, los yerros de antaño que hoy se exteriorizan y potencian gracias al momento pandémico, a la par del ejercicio parresiástico, siguiendo a Foucault, de afrontar con coraje la verdad, es decir, asumir la catástrofe sin ser catastrofistas.

* * *

Laura Cilento

Instituto de Artes del Espectáculo / Facultad de Filosofía y Letras /
Universidad de Buenos Aires

**LA BOTICA DEL ÁNGEL. DE TEMPLO RELIGIOSO A COLLAGE
POP DE LA HISTORIA ARTÍSTICA PORTEÑA**

Emplazada en un edificio religioso recuperado, la Botica del Ángel se transformó desde su fundación en 1966 en una suerte de museo donde los objetos personales de personalidades de las diversas artes, el vestuario, sus accesorios y otras piezas escenográficas constituyen un dispositivo de exhibición del pasado del espectáculo argentino en el que retorna la sacralidad de los exvotos, pero que también es "un collage de una época que en Buenos Aires se han empeñado en destruir", en palabras de su fundador Eduardo Bergara Leumann. El trabajo indagará en la historia y la lógica de exhibición del pasado que sigue actualmente en pie en sus salas.

Natacha Delgado

Instituto Artes del Espectáculo UBA

**PEDAGOGÍA TEATRAL Y TEATRO INDEPENDIENTE EN
BUENOS AIRES**

El teatro independiente es cuna de la pedagogía teatral en la Ciudad de Buenos Aires.

* * *

Natacha Delgado y Mariano Scovenna

Instituto Artes del Espectáculo UBA

PEDAGOGÍA TEATRAL Y TEATRO INDEPENDIENTE EN BS AS

La pedagogía teatral ha realizado importantes aportes para la consolidación y expansión del campo teatral argentino. El presente trabajo repasa las principales concepciones pedagógicas que enriquecieron los ideales del teatro independiente portero.

* * *

Monica Duarte

Instituto de Artes del Espectáculo - Universidad Nacional de Buenos Aires

LA COMEDIA ES PELIGROSA. FICCIÓN EXTRAÍDA DE LA HISTORIA

Se cumplieron 100 años de la creación del Teatro Nacional Cervantes y uno de los festejos a medida, fue la presentación de la obra La comedia es peligrosa, especialmente creada para la ocasión. La trama fue ideada por Gonzalo Demaría y Ciro Zorzoli. Escrita por Demaría y dirigida por Zorzoli, quienes crearon una comedia de enredos, escrita en verso con dieciséis actores en escena, además de otros artistas que trabajan entre bambalinas atendiendo los cambios que requiere la pieza. Todo un desafío para montarla y ensayarla en época de pandemia. Gonzalo Demaría es dramaturgo, historiador, músico y director de escena. Un rasgo recurrente de su poética es el fuerte anclaje que tienen sus obras en la historia, en particular en la historia argentina. A su tarea de investigador se debe la particularidad de datos que conoce y entreteje en sus ficciones. El tema central de la historia es el teatro rindiendo homenaje al teatro. Transcurre en Buenos Aires, Capital del virreinato del Río de la Plata, en 1783. Tiene el juego escénico del vodevil con otras formas de la comicidad, desatando la

risa y la felicidad del público que festejaba el regreso a la sala en época de pandemia.

* * *

Ricardo Dubatti
CONICET / UADER

**LIMINALIDAD, TEATRO Y GUERRA DE MALVINAS: ALIADOS
(2013/2015), DE ESTEBAN BUCH Y SEBASTIAN RIVAS**

A causa de las condiciones singulares la atraviesan, la Guerra de Malvinas (2 de abril - 14 de junio de 1982) constituye un acontecimiento histórico (Badiou, 2015) de fuerte impacto traumático. Esto lleva a que muchos interrogantes en torno al conflicto bélico continúen circulando aún hoy. El teatro ha articulado un prolífico ámbito para multiplicar las miradas y el pensamiento (Rozik, 2014) sobre historia, memoria, afectos e imaginarios sociales. Gracias a su carácter liminal, el teatro abre espacios para diálogos que alteran y enriquecen el modo de reflexión. Me gustaría en el presente trabajo detenerme en el caso de "Aliados" (estrenada en París en 2013 y en Buenos Aires en 2015), ópera contemporánea escrita por Esteban Buch y con música de Sebastian Rivas, dónde se indagan las tensiones históricas de la guerra desde lenguajes y sonoridades singulares.

* * *

María Fukelman
IAE-UBA

MARÍA VELASCO Y ARIAS: UNA MUJER DE AVANZADA EN EL TEATRO INDEPENDIENTE

Abordaremos aspectos de la vida de María Velasco y Arias vinculados al movimiento feminista y al teatro independiente de Buenos Aires, Argentina.

* * *

Ignacio González

Universidad Nacional de las Artes, CONICET, Universidad de Buenos
Aires

UNA APROXIMACIÓN A LOS ESTUDIOS DE DANZA EN/DESDE AMÉRICA LATINA: NUDOS, DEBATES, PROBLEMAS

En este trabajo se intentará realizar una aproximación a la recepción/apropiación en América Latina de los llamados Estudios de Danza. Se hará foco, fundamentalmente, en una serie de publicaciones que en los últimos años han agitado el campo de la danza en Argentina al proponer un giro epistemológico desde un locus de enunciación “latinoamericano”.

* * *

María Inés Grimoldi

UBA-IAE

HACIA OTRAS GALAXIAS: LA POESÍA Y LA MÚSICA COMO FORMAS DE CONEXIÓN CON OTROS UNIVERSOS

El propósito de este trabajo es conectar la música y la poesía como formas de comunicación no racional con otros universos y otros sentires. Los planetas emiten música y se comunican entre sí. Las personas nos comunicamos no solamente por discursos racionales y pensados sino por ondas vibracionales y musicales. En este sentido la ópera que aúna todas las artes es una forma extraordinaria de arte. Me referiré a un proyecto llamado "Gertrudis, una reina, nueve sombras" ópera instalación. Está basado en el "Hamlet" de W. Shakespeare y se centra en el personaje de la reina Gertrudis y de su amor por Claudio. Hay un trabajo sobre el texto, el vestuario y la instalación es un laberinto espejado.

* * *

María Natacha Koss

Instituto de Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires

ESPACIO POÉTICO, ESPACIO INFINITO

En términos de la Filosofía del Teatro, la construcción de poiesis existe gracias a un salto ontológico que posibilita la creación de un mundo paralelo. Tiempo y espacio se multiplican e interrelacionan, muchas veces friccionando los límites entre empiria y construcción artística. Pero si el espacio empírico busca definirse a través de diferentes ciencias (cartografía, astronomía, física, etc.) ¿qué sucede con el espacio poiético? ¿es definible? ¿tiene límites? La propuesta es reflexionar sobre estos temas, a través de la obra "La vida extraordinaria" de Mariano Tenconi Blanco.

* * *

María Belén Landini

Instituto de Artes del Espectáculo "Raúl H. Castagnino", Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires

**PROCESOS DE LUGARIZACIÓN Y TERRITORIALIZACIÓN EN
LAS ADAPTACIONES Y TRADUCCIONES DE LUIS AMBROSIO
MORANTE**

Con el abordaje de la obra de Luis Ambrosio Morante se evidencia un acrecentamiento del corpus del teatro rioplatense de comienzos del siglo XIX. En función de esto, sostengo que el teatro que acontecía en Buenos Aires y en Montevideo no correspondía a una mera traslación del teatro europeo (primero español y luego, francés e italiano), sino que se plantea la construcción de un teatro particular que sufrió procesos de reescritura y adaptación, en términos de Ángel Rama (2008), “procesos de transculturación”, producto de la necesidad de representatividad de la cultura americana. En este trabajo abordaré las piezas traducidas o adaptadas de textos europeos para referirme especialmente a las marcas de afectividad vinculadas al territorio sudamericano.

* * *

Liliana López

Coordinadora Área Psicoanálisis IAE UBA

EL ESPACIO EN LA OBRA DE ALBERTO GRECO

La ponencia da cuenta de la investigación iniciada en 2021 con otras Áreas del IAE que continuará en 2022 con el estudio de la obra de Alberto Greco, artista irreverente y precursor de cambios artísticos, sociales y culturales

que tienen especial vigencia en la actualidad. Hizo del espacio público un escenario y manifiesto del arte vivo.

Kamila Łapicka

Universidad de Varsovia

EL TIEMPO Y EL ESPACIO EN EL PROCESO DE LA CREACIÓN ESCÉNICA DE “EL GOLEM” DE JUAN MAYORGA

Durante el mes de febrero de 2022 tuve la oportunidad de asistir a los ensayos de la puesta en escena de la obra "El Golem" de Juan Mayorga, dirigida por Alfredo Sanzol y estrenada en el Centro Dramático Nacional de Madrid el día 25 de febrero. En mi intervención voy a centrarme en los procesos de la creación del espacio escénico (por Alejandro Andújar) y del diseño de iluminación (por Pedro Yagüe), así como en el proyecto temporal inscrito en "El Golem", es decir una relación entre el tiempo mítico y la contemporaneidad.

* * *

Juan Martins

Ediciones Estival/Revista Teatralidad

PESSOA, ALTERIDAD DEL ESPACIO TEATRAL

Dar con aquella relación entre poema y teatro, escenificación y palabra, palabra y cuerpo del actor. Vuelvo a decirlo, instancia del cuerpo como unidad de significación y limitado al espacio que lo define. Siendo como lo es el teatro de Fernando Pessoa: libre de la acción teatral y de la

convención, quien se nos representa sobre la alteridad y en consecuencia como una figura de la otredad: variación del espacio teatral. Entonces, como vengo sosteniéndolo en esta investigación de Pessoa y su teatro, «de igual modo su Teatro Estático, tal como él lo detallaba: el esclarecimiento de los sueños representan la forma del discurso que le confiere el drama, puesto que las palabras son una sensación sacudida por la razón. La acción no se muestra tanto explícitamente (las acotaciones) como si en su representación simbólica. Léase el verso o el parlamento. Siempre la soledad y, sobre ella, la duda del lugar que ocupa el hombre, su dolor y el sentido hacia los otros». Lo cual requiere de otro sentido del espacio teatral hacia la formalidad de un actor que se comprometa con la vanguardia. Es «antiteatro» porque rompe con lo convencional hacia su propio sentido de vanguardia: la alteridad del espacio está vinculada al sujeto que interpreta. A un nuevo actor en relación con su cuerpo.

* * *

Mario Alberto Palasi

CONICET/UNSL

ESTUDIO DE LO SIGNIFICANTES ESCÉNICOS RESONANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARTOGRAFÍAS TEATRALES

En la escena contemporánea hay una producción de significantes textuales e icónicos muy compleja. Mediante su cuestionamiento -preguntas a los creadores y al propio sentido implícito- podemos dilucidar las macropoéticas de determinados autores, autoras, directores, directoras y su impronta territorial a los fines de elaborar cartografías de producciones que nos permitan pensar el teatro de las postdictaduras latinoamericanas. Mediante análisis con herramientas como los vectores deseantes propuestos

por Patrice Pavis y conceptos extrapolados del psicoanálisis y del posestructuralismo es posible construir relaciones a partir del proceso de creación en el convivio y la expectación de todo ente escénico. Los procedimientos escénicos tensionan entre ficción y realidad hacia una expresión que de una forma u otra son momentos de autorreferencialidad los que se observan en una obra. Es así que los significantes se convierten en portadores de fragmentos de los creadores y creadoras y esto permite conocer más fuertemente sus improntas poéticas en el concierto del teatro de la región.

* * *

Damián Pérez Mezzadra

Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la
República (UDELAR)

LA ESTÉTICA RETROFUTURISTA EN LAS PERFORMANCES DE MOXHELIS

La estética de las performances del grupo uruguayo Moxhelis, durante la década de los noventa, implicó una yuxtaposición de imágenes fragmentarias en las que se combinaban aspectos post-industriales, circenses, post-apocalípticos y retrofuturistas. En esta ocasión, me centraré en estos últimos con la finalidad de explicar las performances de Moxhelis, en primer lugar, desde la estética retrofuturista en general y, en segundo lugar, desde las corrientes específicas de los distintos retrofuturismos. Entre los más destacados: el cyberpunk, el dieselpunk y el steampunk. La estética de los espectáculos de Moxhelis es uno de los indicios con el que se puede argumentar que el grupo fue un exponente de la posmodernidad artística en el Uruguay.

* * *

Eva Reichwalderová
Universidad Matej Bel

**TIEMPO Y ESPACIO DE LOS ANIMALES EN LA ANTÍGONA DE
JOSÉ WATANABE**

El estudio de los animales en el teatro tiene múltiples derroteros. Los animales funcionan siempre como algo distinto a lo que ellos mismos son en su mundo real. Los actuales acontecimientos de la Guerra entre Rusia y Ucrania nos llevan a reflexionar sobre el sistema de relaciones que hoy día se plantean entre el mundo humano y el mundo animal. El animal-humano va a la guerra en la que mata y se mata con sus congéneres, el animal no-humano no lo hace. Apuntalados desde la premisa Woolfiana basada en el libro Tres Guineas, nos proponemos estudiar al animal en la pieza (versión libre de José Watanabe) de Antígona. La referencia a los animales (tanto en la de Watanabe, así como en la original de Sófocles) da cuenta de una fauna de la agresión, asumiéndolos como animales voraces. Los animales que van a la guerra intercambian posiciones desde las cuales combaten a muerte entre sí (Creonte y Antígona), en este caso los conflictos se fundan tomando en cuenta la relación tiempo-espacio que los animales pueden concertar de acuerdo con sus ideas. En este sentido nuestro objetivo es estudiar a los animales desde la categoría de tiempo y espacio y pensar cómo Watanabe los presenta en su versión.

* * *

Dulcinea Segura
Instituto de Artes del Espectáculo (UBA)

LA MEMORIA DEL TIEMPO EN LA DANZA DE EL DESCUEVE

De acuerdo a la relación entre memoria, identidad e historia, y la necesidad de que existan marcas materiales para que puedan conservarse y transmitirse determinados acontecimientos (Groppo, 2002), este trabajo analiza las primeras obras del grupo El Descueve (Criatura, 1990 y La fortuna, 1991), y su relación con el contexto sociopolítico a partir de la recepción en los medios. En el estudio del dispositivo coreográfico observamos cómo el tiempo de la danza dialoga con el tiempo del espectador entramando una memoria compartida a partir de la “conciencia del tiempo transcurrido” (Todorov, 2013) que se produce en el convivio teatral (Dubatti, 2008).

* * *

Kamil Seruga

Universidad de Varsovia

LA MARGINALIDAD PUESTA EN ESPACIO. ANÁLISIS DE OBRAS SELECTAS DE PACO BEZERRA

De entre los creadores jóvenes que hicieron su debut teatral en el siglo XXI, a Paco Bezerra se le pegó una etiqueta del autor a contracorriente; entre otros, por la elección de temas nada fáciles y la manera de abordarlas. Entre dichos temas se hallan: la migración, el acoso cibernético, el acoso escolar o la exclusión social basada en estereotipos y prejuicios. Todos ellos se pueden encasillar bajo el rótulo de “la marginalidad”, tema que nos interesaría desarrollar en la ponencia. Ahora bien, no proponemos investigar la marginalidad en la obra de Bezerra basándonos en el criterio temático, sino desde la óptica del giro espacial (spatial turn; Jameson, 1991)

y sus teóricos (Lefebvre, Soja, Massey, entre otros). Consideramos, pues, que la marginalidad en Bezerra se pone en espacio gracias a una manera minuciosa de construir la espacialidad; y el espacio dramático, más allá de un mero trasfondo, cobra un rol activo en el proceso de creación de significados. En la ponencia vamos a aludir a diferentes textos dramáticos y teatrales del autor en cuestión, pero en particular a Grooming (2012), El señor Ye ama los dragones (2015) y El pequeño poni (2016).

* * *

Lourdes Solé Dolphyn

UNC. SECyT. Facultad de Artes

**EL “MÉTODO URE” DE DIRECCIÓN TEATRAL Y
ENTRENAMIENTO DE ACTORES: DE ALBERTO URE A
CRISTINA BANEGAS**

Alberto Ure (Buenos Aires, 1940-2017) es uno de los directores más relevantes en la historia del teatro argentino. Estrenó numerosos espectáculos en los circuitos de producción independiente, oficial y comercial considerados hitos en la historia de la puesta escena y la dirección en la Argentina. Una de sus principales discípulas la actriz, directora y docente teatral Cristina Banegas, se ha encargado de recopilar y publicar los ensayos de Ure y ha sistematizado el que ella misma llama “Método Ure”. Interesa especialmente un tema no investigado: el legado de Ure en Banegas, la transmisión de saberes teatrales del director a la actriz-directora-docente la productividad de dicho legado en el teatro argentino contemporáneo (especialmente en el siglo XXI, cuando Ure ya no dirigió) a partir de la tarea de Banegas.

* * *

Nora Lía Sormani

Instituto de Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires

**DRAMATURGIAS ARGENTINAS PARA LAS INFANCIAS:
ALEJANDRO FINZI Y ANA ALVARADO**

Las dramaturgias argentinas para las infancias tienen en Alejandro Finzi y Ana Alvarado dos exponentes sobresalientes. El análisis de sus obras permite comprender las nuevas poéticas e imaginarios de las dramaturgias para las infancias en el siglo XXI, así como ponerlas en perspectiva de continuidades y transformaciones en la historia del teatro para las infancias, en la Argentina y el mundo. En esta ponencia caracterizaremos los rasgos más destacables de una selección de textos principales de ambos dramaturgos. Finzi se vincula con la territorialidad patagónica y Alvarado con la territorialidad de la Ciudad de Buenos Aires.

* * *

Jimena Trombetta

IAE FFyL

**EL TEATRO STREAMING EN PANDEMIA: ¿MODALIDAD DE
SUBSISTENCIA, NUEVA CREACIÓN ARTÍSTICA O
RENOVACIÓN TEATRAL?**

El campo teatral, como otros espacios culturales, han obtenido un fuerte impacto en sus producciones debido a la suspensión de las actividades

presenciales frente a la pandemia. Mediante el ingreso del streaming al campo teatral cabe preguntarse nuevamente sobre su definición. ¿Implicó un nuevo modelo para capitalizar un campo que estaba siendo puesto en crisis debido a la pandemia? ¿Logró constituirse como una nueva óptica sobre lo teatral? ¿Avanzó mediado por el deseo de continuar una actividad artística que derivó en otras artes e incluso en la incorporación de lo intermedial? Son algunas de las preguntas que se abordarán en la ponencia.

* * *

Agustina Trupia

Conicet - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras.
Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino” (IAE)

**LA DIMENSIÓN TEMPORAL EN LOS TRANSFORMISMOS
PORTEÑOS CONTEMPORÁNEOS: PREPARACIÓN,
NOCTURNIDAD Y DURACIÓN**

El objetivo de la ponencia es explorar las dimensiones temporales que abordan los transformismos. Trabajaré en torno a las prácticas realizadas en la ciudad de Buenos Aires en la segunda década del siglo XXI las cuales tuvieron lugar en centros culturales o boliches durante la noche y madrugada. Partiendo de pensarlas como acontecimientos de teatro liminal, me interesa detenerme en tres aspectos. En primer lugar, me detengo en la instancia previa a la presentación frente a espectadores, en ese momento de transformación que ocurre al interior de un espacio privado, para pensar la relación con los elementos que son utilizados como vehículos de construcción identitaria. En segundo lugar, analizo las maneras en las que la nocturnidad modaliza los acontecimientos y las dinámicas específicas en relación con los espectadores. En tercer lugar, exploro la duración temporal

de las prácticas transformistas las cuales exceden la instancia espectacular y conforman identidades que se vuelven parte del modo en que les artistas se piensan a sí mismos. Propongo que la dimensión temporal de las prácticas transformistas se presenta como un tiempo alternativo al predominante dentro del campo teatral de Buenos Aires dado que las prácticas persisten cuando les performers no están montados y por sus ligazones con la fiesta.

* * *

Carlos Urani Montiel Contreras

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

EL MOSAICO DEL CHOQUE Y ENCUENTRO EN 1521: LA CAÍDA

Hace apenas unas semanas, concluyeron las funciones presenciales de la segunda parte –de cuatro en total– de 1521: La caída, proyecto escénico a cargo de Teatro El Milagro (Ciudad de México), en donde interviene un nutrido elenco que dibuja un fresco del evento que sacudió al antiguo Valle del Anáhuac hace 500 años. La dramaturgia de los 22 monólogos escritos y dirigidos por David Olguín contempla las circunstancias de incertidumbre que circundan al gremio teatral desde marzo de 2019, cuando la emergencia sanitaria expuso la fragilidad laboral de los teatristas, así como su desamparo ante el vacío de políticas públicas a favor del arte. El objetivo de mi comunicación intenta, en un primer momento, describir las condiciones de producción de este ambicioso proyecto (desde su estreno en el 2º ANTI-Festival, hasta su transmisión remota vía streaming durante todo un mes), para después adentrarme en la interpretación del mosaico construido a partir de 22 historias en contrapunto –algunas históricas y otras ficticias– que testimonian la voz y destino de una ciudad en apariencia invencible.

* * *

Juan Ignacio Vallejos

Instituto de Artes del Espectáculo, FFyL, UBA – CONICET

EL CUERPO EN MOVIMIENTO O EL TIEMPO QUE CREA ESPACIO

En los estudios de danza y performance existen múltiples referencias a la idea de espacio entendido como un efecto del movimiento. Randy Martin sostiene que al movilizarse los cuerpos atraviesan un terreno que en el mismo acto constituyen. El concepto clave para pensar esta temática es del de coreografía. Spanberg la opone a la arquitectura afirmando que si ésta última supone la organización del espacio sobre el tiempo, la coreografía es la organización del tiempo sobre el espacio. A partir de una lectura genealógica y analítica, la siguiente presentación se propone explorar las potencialidades políticas de la idea de coreografía entendida como una dimensión del orden social ligada al movimiento de los cuerpos. Si el movimiento construye un espacio es porque tiene la capacidad de influir en nuestra percepción del entorno, sus delimitaciones, los elementos que lo componen y, por ende, cuestionar nuestro lugar en el mundo.