

Universidad Nacional de Córdoba

Facultad de Filosofía y Humanidades

Escuela de Letras

Propuesta de curso de Posgrado/ Doctorado 2026

Título: El giro warburgiano en la investigación teatral: imagen, palabra y montaje escénico.

Warburg- Calderón- Grotowski

Autora de la propuesta: Dra. María Cecilia Perea

Carga horaria estimada: 40 horas (doctorado)

Presentación:

Desde finales del siglo XX asistimos a un resurgimiento de los denominados estudios warburgianos. Esto se observa no sólo en el marco de la investigación académica sino también en el interés creciente de museos y centros de arte por este tipo de propuestas. Un hito en esta línea puede situarse en la exposición “Atlas ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?” que George Didi-Huberman presentara en 2010 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid o en la exposición (2025) del pensador francés dedicada a Federico García Lorca “En el aire conmovido”. Palabra, imagen y acción irrumpen en el museo desde un montaje de atlas warburgiano en el que dialogan, se integran y se rechazan.

El teatro, tanto a nivel del texto como de la puesta en escena, no está ausente en esta nueva perspectiva que denominaremos aquí como ‘giro warburgiano’ y se presenta como la posibilidad de romper con los límites entre disciplinas generando diálogos entre artistas e investigadores de distintas épocas. En el caso de la Universidad Nacional de Córdoba la primera investigación que relacionó teatro y estudios warburgianos fue mi tesis doctoral “La imagen del teatro como *Pathosformel* en el proceso de creación actoral. Una lectura de El príncipe constante de Calderón, en la versión de Grotowski, basada en las imágenes de la obra.” Tesis dirigida por el Dr. Marco de Marinis y la Dra. Mabel Brizuela. Desde ese momento hasta hoy la investigación warburgiana se ha afianzado y desarrollado en diversos lenguajes artísticos, sin embargo, entendemos que estas investigaciones se centran principalmente en las imágenes de los espectáculos desvinculando o dejando en un

segundo plano el texto teatral. Por ello proponemos retomar la relación que el propio Warburg proponía entre palabra, imagen y acción. Señalaba Warburg sobre el tema:

Mientras las correspondencias ocasionales entre la palabra y la imagen no se ordenen en una disposición sistemática de instalaciones luminosas, mientras, por otra parte, no se reconozca en su mutua iluminación la relación en forma y contenido entre el arte y el escenario –como el ritual, el mimo, el teatro y la ópera-, y mucho menos vistos sistemáticamente como una sola cosa, se deberá permitir que el historiador continúe oponiéndose a dicha acusación con el fin de presentar e ilustrar el espíritu de la época con las voces y las formas del espíritu mismo y, por tanto, con el fin de eliminar el yo, como fuente principal de errores, de la investigación entre la palabra, la acción y la imagen. (Warburg citado por Gombrich, 1992a: 288-289)

La propuesta se articula en torno al análisis de *El príncipe constante* de Calderón de la Barca, puesta en escena de Jerzy Grotowski, profundizando en los diferentes textos utilizados de manera directa e indirecta en el montaje grotowskiano y en las imágenes religiosas utilizadas por el director polaco, con especial atención en la *Pathosformel* del sufriente que bajo la fórmula del Christus im Elend estructura la puesta en escena.

Contenidos propuestos:

- 1- Introducción al pensamiento de Aby Warburg. Conceptos claves. El denominado método warburgiano y su aplicación en los estudios teatrales.
- 2- Breve introducción al teatro de Grotowski. Arquetipos y memoria corporal. ‘Desollar’ los textos clásicos en busca de un alma arquetípica.
- 3- Los conceptos de Pathosformel y de huellas en la memoria, entre la imagen y el texto.
- 4- *El príncipe constante* de Calderón de la Barca desde la mirada del siglo XX y su proyección en el teatro actual. Diálogos, traducciones y adaptaciones. La raíz profunda.
- 5- Montaje y apertura de sentido. La incorporación de las imágenes. La fuerza contenida en la memoria del cuerpo. Claves del montaje: relación imagen, palabra y acción.
- 6- Integración final. Las posibilidades del giro warburgiano en los estudios teatrales hoy.

Metodología

El seminario se desarrollará con instancias de exposición y análisis por parte de la docente, visionado de obras, lecturas específicas y propuestas de integración prácticas que permitan a los estudiantes acercarse a la investigación warburguiana aplicada al estudio del teatro tanto a nivel del texto como de la puesta en escena.

Modalidad de dictado:

Presencial, con espacios virtuales para consulta y acompañamiento de propuestas y lecturas recomendadas.

Destinatarios:

El seminario está dirigido principalmente para doctorandos en Letras, pero también puede resultar interesante para doctorandos en Historia, Teatro, Performance, entre otros.

Condiciones de aprobación:

- Presentar los trabajos prácticos solicitados a lo largo de la cursada (de integración teórico-práctica en la cursada)
- Presentación de una propuesta de integración y análisis que dé cuenta de la perspectiva propuesta y de las concepciones puestas en juego a lo largo del seminario.

Cronograma:

12 clases semanales presenciales de 3 hs. cada una. Preferentemente miércoles, jueves o viernes entre abril y junio (Las mismas pueden modificarse según necesidades de programación de cursos)

Bibliografía:

BURUCÚA, José Emilio, 1992, (Introducción y selección de Textos) *Historia de las imágenes e historia de las ideas. La escuela de Aby Warburg*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

_____, 1999, (Director) (Selección de textos y prólogo) *Arte, sociedad y política. Nueva Historia Argentina (Vol. I)*. Buenos Aires: Sudamericana.

_____, 2001, *Corderos y elefantes, La sacralidad y la risa en la modernidad clásica -siglos XV a XVII-* Madrid: Miño y Dávila editores/ UBA

_____, 2003b, *Historia, arte y cultura. De Aby Warburg a Carlo Ginzburg*. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.

_____, 2006, *Historia y ambivalencia. Ensayos sobre Arte*. Buenos Aires: Biblos.

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, 1996, *El príncipe constante*. Edición y estudio preliminar de Fernando Cantalapiedra y Alfredo Rodríguez López- Vázquez. Madrid: Cátedra.

DE MARINIS, Marco, 1988. *El Nuevo Teatro 1947- 1970*. Barcelona: Paidós.

_____, 1997a, *Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva teatrología*. Buenos Aires: Editorial Galerna.

_____, 1997b, *Drammaturgia dell'attore*. Bologna: I Quaderni del Battello Ebro

_____, 2000, *In cerca dell'attore. Un bilancio del Novecento teatrale*. Roma: Bulzoni.

_____, 2004, *La parábola de Grotowski: el secreto del 'novecento' teatral*. Breviarios de teatro Siglo XXI. Dirección: Osvaldo Pellettieri. Buenos Aires: Galerna/ GETEA.

_____, 2005, *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*. Buenos Aires: Galerna.

DIDI-HUBERMAN, George, 2005a, *Venus rajada. Desnudez, sueño, crueldad*. Barcelona: Losada.

_____, 2006, *Ante el tiempo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

ECO, Umberto, 1992, *Los límites de la interpretación*. Barcelona: Lumen

_____, 2000, *Lector in fábula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo*. Barcelona: Lumen.

FLASZEN, Ludwik, 1989, "El Príncipe constante" en Grotowski *Hacia un teatro pobre*. México: Siglo XXI.

FLASZEN, Ludwik y Carla POLLASTRELLI, 2001, *Il Teatr Laboratorio di Jerzy Grotowski 1959-1969. Testi e materiali di Jerzy Grotowski e Ludwik Flaszen con un scritto de Eugenio Barba*. Pontedera: Fondazione Pontedera Teatro.

FORSTER, Kurt W, 2005, "Introducción" en Warburg, 2005, *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento Europeo*. Madrid: Alianza.

FREEDBERG, David, 1989, *El poder de las imágenes*. Madrid: Cátedra.

GINZBURG, Carlo, 1999, *Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia*. Barcelona: Gedisa.

GOMBRICH, E.H, 1992a, *Aby Warburg. Una biografía intelectual. Con una memoria sobre la historia de la biblioteca a cargo de F. Saxl*. Madrid: Alianza Forma.

GROTOWSKI, Jerzy, 1989, *Hacia un teatro pobre*. México: Siglo XXI.

_____, 2001, "La posibilidad del teatro" "Per un teatro povero" en FLASZEN, Ludwik y Carla POLLASTRELLI, *Il Teatr Laboratorio di Jerzy Grotowski 1959-1969. Testi e materiali di Jerzy Grotowski e Ludwik Flaszen con un scritto de Eugenio Barba*. Pontedera: Fondazione Pontedera Teatro.

_____, 2005, "De la compañía teatral al arte como vehículo" en Richards, Thomas *Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas*. España: Alba Editorial.

PEREA, María Cecilia (2013), *La imagen del teatro como Pathosformel en el proceso de creación actoral*. Comodoro Rivadavia. Vela al viento ediciones.

PEREA. María Cecilia (2014) *Performance y espacio público*. Comodoro Rivadavia. Vela al viento ediciones.

WARBURG, Aby, 2005, *El renacimiento del paganismo. Aportaciones a la historia cultural del Renacimiento europeo*. Madrid: Alianza Editorial.

_____, 2006, *Il rituale del serpente*. Milano: Adelphi.

Recursos digitales y videos:

BIALY, Leszek, 2002, "Presencia de Calderón en Polonia". Centro Virtual Cervantes. Instituto Cervantes. (www.cervantesvirtual.com)

CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro, *El príncipe constante*. Edición príncipe. Madrid. María de Quiñónez de 1636. Texto electrónico de Vern G. Williamsen y T. J. Abraham (1996) Association for Hispanic Classical Theater, inc. El texto español del siglo de oro. (www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/calderon/esprinco.html)

"Calderón de la Barca. El autor y su obra". Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Biblioteca de autores clásicos. (www.cervantesvirtual.com)

"Il Principe Constante" di Jerzy Grotowski. Ricostruzione. Un progetto di Ferruccio Marotti. Centro Teatro Ateneo. Università di Roma 'La Sapienza' 2005.