

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA

Seminario Arte y activismo

Docente/s a cargo: Lorena Verzero

Carga horaria: 16 hs.

Cuatrimestre, año: Segundo Cuatrimestre 2021

1. Fundamentación

Es posible afirmar que las acciones de resistencia y de incidencia en el terreno de lo social-político a través de prácticas artísticas son características de las sociedades que han sido objeto de colonizaciones de cualquier índole, tanto materiales como simbólicas. En ese sentido, podríamos construir una historia de América Latina observando las expresiones de activismo artístico como lente a partir de la cual se visibilizan los distintos modos de ejercicio del poder. El arte activista, activismo artístico o, el más recientemente denominado “artivismo”, ha atravesado el siglo XX y lo que va del siglo XXI, emergiendo a través de formas de intervención colectiva en los distintos escenarios de América Latina. Se trata, en términos generales, de colectivos que desarrollan distinto tipo de tácticas de intervención artística en el espacio público con finalidades de asociación en nuevos tipos de grupalidad, de entretejido de nuevos lazos sociales, de configuración de nuevos modos de incidencia en lo social-político y de desarrollo de operaciones estéticas innovadoras.

En este seminario propondremos distintas perspectivas críticas para analizar experiencias de activismo artístico contemporáneo en y desde América Latina. Se trata de experiencias que intentan despertar a las sociedades de las ilusiones del neoliberalismo, señalando la violencia física y simbólica, subvirtiendo los usos del

espacio público físico y virtual, subrayando el carácter antidemocrático de la hegemonía patriarcal y de los modos de organización social, política y económica que de él se desprenden y están naturalizados por el sentido común. Algunos de los colectivos se vinculan a movimientos sociales, corrientes feministas o agrupaciones de diferente índole, mientras que otros intervienen en la esfera pública de manera independiente, pero todas estas experiencias combinan un interés estético con una intencionalidad (micro)política directa, y se desarrollan de manera colectiva en el interregno entre el arte, la política, la comunicación y la performance.

1. Objetivos

- Promover la reflexión crítica sobre las relaciones entre arte, política y sociedad en la contemporaneidad latinoamericana.
- Identificar y relacionar formas de activismo artístico con la finalidad de generar un pensamiento crítico en torno a la condición de lo político en las sociedades neoliberales y a las posibilidades de transformación de subjetividades.
- Establecer categorías de análisis para la comprensión del fenómeno de activismo artístico, observando sus particularidades estéticas, sus modelos de gestión y sus formas de acción.
- Promover un acercamiento a un abordaje analítico amplio de la producción artivista que contemple en forma heurística sus aspectos visuales, sonoros, textuales, performáticos.

15/9. Unidad 1: Pensar la frontera: límites y puentes conceptuales, artísticos y geográficos

Profesora Invitada: Dra. Rocío Galicia (CITRU, México)

Contenidos:

Activismo artístico, artivismo: hacia una anti-definición. Breve historización del activismo artístico. Modos de acción de colectivos contemporáneos: principales ciudades latinoamericanas antes y durante la pandemia por Covid-19.

Desarrollo de prácticas colectivas artivistas: formas de gestión, lógicas internas y estrategias de difusión como modos de incidencia en lo social-político y de transformación de la subjetividad.

Disputas por las narrativas en el espacio público. Cuerpos colectivos. Prácticas artísticas frente a las violencias estatales y neoliberales. Políticas y poéticas frente al dolor. Ciudades performativas. Monumentos-Antimonumentos, antimonumentas.

Corpus inicial:

La Cruz de los Clavos (México), Diez de cada diez (Uruguay), Colectivo Cueca sola (Chile), Teatro da Vertigem, *Márcha a rè*, (Brasil), acciones del colectivo FUNO (Fin de Un Mundo, Argentina).

Bibliografía obligatoria:

- Galicia, Rocío. “Palimpsesto como método crítico. Diversos estratos (escriturales) del antimonumento *La Cruz de Clavos*”, 2021, inédito.
- Valencia Triana, Sayak. *Capitalismo gore*. España: Melusina, 2010
- Verzero, Lorena. “Artivismo”, Ciclo *Entreparéntesis*, Centro Cultural de España (Córdoba), 2020: <https://www.youtube.com/watch?v=hJJ-eVeaPaA>

Bibliografía complementaria:

- Delgado, Manuel. “Artivismo y pospolítica. Sobre la estetización de las luchas sociales en contextos urbanos”, en *QuAderns-e. Institut Català d’Antropologia*, Núm. 18 (2) Any 2013: 68-80.
- Expósito, Marcelo, Ana Vidal y Jaime Vindel, “Activismo artístico”, en *Red Conceptualismos del Sur, Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Catálogo de exposición. Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2012.
- Groys, Boris. *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Buenos Aires: Caja Negra, 2016.
- Verzero, Lorena – Pietsie Feenstra. “Ciudades performativas: Tres ciudades capitales, tres procesos de memorias”, en Pietsie Feenstra y Lorena Verzero (coords.-eds.) / Leonor Arfuch [et al.]. *Ciudades performativas: prácticas artísticas y políticas de (des)memoria en Buenos Aires, Berlín y Madrid*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO – IIGG, UBA, 2020: 13-33: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20210317032653/Ciudades-performativas.pdf>

22/9. **Unidad 2: Construcción de memorias para la imaginación de futuros**

Profesora invitada: Dra. Milena Gallardo (Universidad de Chile)

Contenido:

Historia reciente y última catástrofe. Encarnar la paradoja: cómo poner en cuerpo la desaparición forzada. Artivismo y memorias de las dictaduras en el Cono Sur. Documento y archivo. Archivo y documento en el activismo artístico. Estéticas documentales y activismos en Chile (2010-2021).

Corpus inicial:

Fragmentos de las películas chilenas: *Visión nocturna* (Carolina Moscoso, 2019); *Historia de mi nombre* (Karin Cuyul, 2019), *El negro* (Sergio Castro San Martín, 2020) y *La mirada incendiada* (Tatiana Gaviola, 2021).

Danza: acciones del colectivo Cueca sola (2013-2021, Chile) e intervención *Los hijos ciegos del estado terrorista de Piñera* (2019-2021, Chile).

Performance: acciones de la brigada feminista Laura Rodig (2018-2021, Chile), de las FACC (Fuerza Artística de Choque Comunicativo, Argentina) y de la Compañía de Funciones Patrióticas (Argentina).

Bibliografía obligatoria:

- Madariaga, C. “Daño transgeneracional en Chile. Apuntes para una conceptualización”, *Reflexión* núm. 30, 2003: 11-16.
- Richard, Nelly. “Del descontrol de la revuelta al control de la pandemia”. *Anales de la Universidad de Chile*, (17), 2020: 421-436. doi:10.5354/0717-8883.2020.58953
- Verzero, Lorena. “Cuerpos subvertidos: Artes escénicas y memoria en el siglo XXI. El caso argentino”, *Revista Historia y Memoria*, Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, núm. 21, junio-diciembre, 2020: 137-172. https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/view/9853

Bibliografía complementaria:

- Estévez, A. *¿Por qué filmamos lo que filmamos? Diálogos en torno a la mujer en el cine chileno*. Santiago de Chile: La Pollera, 2020.

- Robin, Régine. “La memoria del presente”, entrevista en *Revista Haroldo*, 19 de septiembre de 2016: <https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=169>
- Roussó, Henry. “Las políticas de la memoria pueden cambiar el pasado”, entrevista en *Clepsidra. Revista interdisciplinaria de estudios sobre memoria*, vol. 7, núm. 13, 2020: <https://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/clepsidra/article/view/17433>
- Taccetta, Natalia e Irene Depetris. *Afectos, historia y cultura visual. Una aproximaciones indisciplinada*. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2019.

29/9. **Unidad 3: Afectos políticos en un territorio que lleva quinientos años de pandemias**

Profesora invitada: Dra. Fátima Costa de Lima

Contenido:

Capitalismo emocional. Aportes desde el “giro afectivo” como perspectiva de análisis. Afectos políticos en el arte negro e indígena de Brasil desde el odio racial. Encantamiento.

Corpus inicial:

Performance fotográfica *Relacionamento (agro)tóxico. Meu coração é orgânico*, del indígena Denilson Baniwa; Performance *Atos de Transfiguração*, del artista negro Antonio Obá; Audiovisual *Até o fim do mundo*, de Juma Jandaíra y mujeres artistas indígenas; Performance *Canto prá quem é de noite*, del grupo de teatro de mujeres negras Coletivo NEGA; y desfile *História para Ninar Gente Grande*, de la escola de samba Estação Primeira de Mangueira, 2019. (Brasil)

Proyecto *Relato situado*, Compañía de Funciones Patrióticas (Argentina)

Bibliografía obligatoria:

- Benjamin, Walter. “Brion, Bartolomé de las Casas”, in *O capitalismo como religião*. São Paulo: Boitempo, 2013.
- Simas, Luiz Antonio e Luiz Rufino. *Encantamento: sobre política da vida*. Rio de Janeiro: Mórula, 2020.
- Verzero, Lorena. “Activismo, arte y política”, en el ciclo “Problema de clase, *Revista Hiedra*, 2020: <https://revistahiedra.cl/hiedratv/09-problemadeclase-con-lorena-verzero->

Bibliografía complementaria:

- Canetti, Elias. *Massa e poder*. Tradução de Sérgio Tellaroli. São Paulo: Companhia de Bolso, 2019.
- Illouz, Eva. *Intimidades Congeladas. Las emociones en el capitalismo*. Buenos Aires: Katz Ediciones, 2007.
- Kopenawa, Davi e Bruce Albert. *A queda do céu: palavras de um xamã yanomami*. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
- Krenak, Ailton. *A vida não é útil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
- Lima, Fátima Costa de. “Politização da arte das escolas de samba brasileiras, entre a COVID e o Carnaval”, en: Gómez, Lola Proaño e Lorena Verzero (Orgs.) *Mutis por el foro: artes escénicas y política en tiempos de pandemia*. Buenos Aires: REAL/ASPO, 2020.
- Macón, Cecilia y Mariela Solana (eds.). *Pretérito indefinido. Afectos y emociones en las aproximaciones al pasado*. Buenos Aires: Título, 2015.
- Mbembe, Achille. *Crítica da razão negra*. São Paulo: n-1 edições, 2018.
- Nascimento, Abdias. *O quilombismo: documentos de uma militância pan-africanista*. São Paulo, Rio de Janeiro: Perspectiva, Ipeafro, 2019.
- Sloterdijk Peter. *O desprezo das massas: ensaio sobre lutas culturais nas sociedades modernas*. Tradução de Cláudia Cavalcanti. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.

Profesoras invitadas:

Fátima Costa de Lima:

Atriz, cenógrafa e carnavalesca, graduada em Artes Plásticas, Especialista em Teatro, Mestre em Educação e Doutora em História. Professora do Departamento de Artes Cênicas e do Programa de Pós-Graduação em Teatro da UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil). Pesquisa espaço cênico, imagem e alegoria no teatro e no carnaval, no cruzo entre arte e política, com referencial teórico no pensamento crítico de Walter Benjamin. Pesquisadora da REAL – Red de Estudios de Artes Escénicas Latinoamericanas.

Rocío Galicia

Es Investigadora titular del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli (CITRU). Su formación comprende la licenciatura en Literatura Dramática (UNAM), maestría en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y el doctorado en la misma especialidad e institución. Actualmente coordina la línea de investigación “Cuerpos, fronteras y violencias”. Algunos de sus libros son: *Dramaturgia en contexto I* (2007), *Casi muerte, casi vida. Manifestaciones teatrales en la frontera norte de México* (2011) y *Dramaturgias fronterizas* (2018). Se ha desempeñado como profesora desde 2009 en diversos posgrados en teatro, letras y artes. Además, cuenta con diversos seminarios y grupos de investigación centrados en la formación de jóvenes investigadores especializados en el estudio de las artes. Es integrante del Comité Científico de la Revista Española de Investigación Teatral *Anagnórisis* y del Comité Científico de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral.

Milena Gallardo Villegas

Es Doctora en Literatura chilena e hispanoamericana (UCH) y Magíster en Estudios Culturales (ARCIS-CLACSO). Es coordinadora y docente del Diploma “Memorias, Movimientos Sociales y Producción artístico-cultural en Chile y el Cono Sur” (UCH). Ha colaborado en organizaciones de Derechos Humanos y Sitios de Memoria, entre los que destaca su participación en el Colectivo Cueca Sola. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de las representaciones artísticas y culturales de las memorias políticas en el Cono Sur de América Latina. Entre sus publicaciones más recientes, destaca el libro *Estéticas documentales e imaginaciones políticas de hijas y nietas: lenguajes audiovisuales y transmisión de memorias afectivas en Chile y Argentina (2000-2016)* (Buenos Aires: Editorial Corregidor, en prensa) y la edición, junto a Tania Medalla, del libro *Indagaciones, afectos e imágenes: prácticas y procesos creativos en torno a la transmisión transgeneracional de las memorias (Chile. 2017-2020)* (Buenos Aires: Editorial Biblos, en prensa).

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

Las clases contarán con un encuentro sincrónico con la presencia de profesoras invitadas extranjeras. La participación y el debate continuarán a través del campus, en el que se propondrán actividades relativas a los contenidos trabajados.

Formas de evaluación

Lxs participantes del seminario deberán intervenir en los foros, actividades propuestas en el campus y participar de los encuentros sincrónicos, además de realizar un trabajo final cuyas pautas se establecerán oportunamente.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para su aprobación, el seminario requiere de una asistencia del 75% y la aprobación de un trabajo final.