

Maestría en estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino

Seminario: Dramaturgia, Cultura y Sociedad en América Latina

Prof: Maria Aimaretti

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras

Cantidad de horas: 48 hs.

1° cuatrimestre 2019

Día y horario: lunes de 13 a 17 hs

Inicio: 18 de marzo de 2019

Título del programa: “Evocaciones, testimonios y figuraciones de la Historia y la memoria: dramaturgias contemporáneas que interrogan al pasado(s)”

FUNDAMENTACION

Habida cuenta de la productividad que el tema de la memoria ha tenido en creaciones recientes de todo el campo de la cultura latinoamericana; y la riqueza de preguntas y reflexiones teórico-metodológicas que ofrece revisar las relaciones, transferencias y préstamos entre la serie social y la artística; este seminario promueve el examen crítico del modo en que algunas dramaturgias contemporáneas problematizaron los trabajos de la memoria en diferentes claves temáticas, registros e interacciones con sus contextos históricos. Para ello reconoceremos los diálogos constitutivos que una serie acotada de casos empíricos establecieron con la diacronía y la sincronía socio-política; así como también con la cultura. ¿Qué “vistas” al pasado nos ofrecieron? ¿Qué memorias se construyeron como legítimas, y cuáles permanecieron en sordina? ¿Qué afectos, sentidos y sensibilidades movilizaron aquellas escenas respecto de ciertos recortes del pasado? ¿Cómo representar/imaginar la violencia, el dolor y el duelo; pero también formas de la vida y la experiencia social comunitarias, la solidaridad y la cultura popular?

Nos interesará indagar, además, la revisitación de ciertos fenómenos/experiencias sociales del pasado que hayan sido tratados por el teatro y por el cine, a fin de advertir las formas específicas en que historia social y cultural argentina y latinoamericana fueron abordadas y (re)elaboradas desde la escena y el audiovisual contemporáneos, leídos en clave comparada o contrapunto.

La relevancia del seminario radica en contribuir a la construcción de una mirada crítica y personal en lxs estudiantes, que articule las dimensiones teórica, analítica e histórica. Que, muñida de una serie de conceptos provenientes de los estudios de la memoria, sepa advertir, en el análisis morfotemático específico de las obras y su contrapunto con narrativas fílmicas, el territorio histórico-cultural en el que se inscribieron y al que nutrieron las dramaturgias, sin dejar de aprehender su complejidad y riqueza intrínseca en términos semánticos y creativos. Una mirada que detecte las preguntas a través de las cuales se seleccionó cierto pasado y se lo leyó por mediación de tópicos, dispositivos y procedimientos, estrategias narrativas y represenciales, prácticas visuales y escénicas; reponiendo el espesor de las dramaturgias —su condición heterocrónica y heterotópica—, y las condiciones políticas, sociales, culturales, ideológicas, estéticas de enunciación desde las cuales emergieron y circularon.

Orientamos nuestra tarea a generar un laboratorio de ideas, problemas y metodologías, asociadas al estudio del teatro argentino y latinoamericano, y complementariamente el cine argentino y latinoamericano, aprovechando la variedad de procedencias de origen,

institucionales y de grado, intereses y perspectivas que el curso, en su variedad compositiva, pueda ofrecer.

OBJETIVOS

- Analizar y problematizar las nociones de memoria e historia como categorías productivas para el abordaje de diferentes prácticas y producciones culturales latinoamericanas, especialmente dramáticas; familiarizándose con el bagaje conceptual proveniente del campo de los estudios de memoria.
- Promover el acceso y estudio de distintas prácticas y producciones escénicas, cinematográficas, artísticas y culturales, cuyo núcleo motor sea la condición conflictiva de la memoria y los trabajos de elaboración del pasado; profundizando el conocimiento disciplinar y de la historia cultural argentina y latinoamericana.
- Reponer y comprender las interacciones y diálogos críticos entre los casos empíricos de trabajo y sus contextos histórico y cultural; advirtiendo, simultáneamente, las relaciones intertextuales entre las dramaturgias estudiadas y otras producciones estéticas —especialmente el cine latinoamericano y argentino.
- Provocar la integración reflexiva de los contenidos recibidos a cargo de la docente y los aportes grupales, en pos del desarrollo de una postura personal, que se ponga en juego en intervenciones orales y presentaciones escritas a propósito de: a) la reflexión sobre los materiales teóricos y el corpus de obras del seminario; y b) los temas de estudio particulares que se perfilan como centrales para las futuras tesis de maestría.

CONTENIDOS

Unidad 1

Elaboraciones alrededor del concepto memoria y sus tensiones con la(s) Historia(s). La memoria como texto socio-cultural y trabajo político: tensiones y pugnas memoriales, formas insubordinadas de la memoria. Dramaturgias de la memoria histórica y de la memoria cultural: la escena entre textos y contextos. Evocaciones y resonancias cinematográficas. El dilema por construir sentidos nuevos: entre el boom de la memoria y el negacionismo.

Bibliografía

- Bourriand, Nicolás (2006). *Estética relacional*. Rosario, Adriana Hidalgo.
- Diéguez Caballero, Ileana (2007). *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires, Atuel.
- Feld, Claudia y Jessica Suites Mor (comps.) (2009). *El pasado que miramos. Memoria e imagen ante la historia reciente*. Buenos Aires, Paidós.
- Franco, Marina y Florencia Levín (2007). “El pasado cercano en clave historiográfica” en Marina Franco y Florencia Levín (comps.) *Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción*. Buenos Aires, Paidós.
- Huyssen, Andreas (2002). *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. México, Fondo de Cultura económica.
- Jelin, Elizabeth (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid, Siglo XXI.
- Pianca, Marina (1990). *El teatro de nuestra América: Un proyecto continental 1959-1989*. Minesota, Institute for the Study of Ideologies and Literature.
- Pollak, Michael (2006). *Memoria, olvido, silencio*. La Plata, Ediciones al Margen.

VV. AA. (2014). *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Buenos Aires, UNTREF y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

VV. AA. (2014). *La memoria puesta en escena. Ciclo de teatro con mesa debate. Cuadernos del picadero N° 27*. Buenos Aires, INT.

Villegas, Juan (2005). *Historia multicultural del teatro y las teatralidades*. Buenos Aires, Galerna.

Yerushalmi, Yosef (2003). “Reflexiones sobre el olvido” en AA. VV *Usos del olvido: comunicaciones al coloquio de Royaumont*. Buenos Aires, Nueva Visión

Corpus

El paraíso perdido (César Brie, 2016)

La Odisea (Teatro de los Andes, 2008)

Nada del amor me produce envidia (Santiago Loza, 2012)

Nostalgias de la luz (Patricio Guzmán, 2010)

Perdida (Viviana García Besné, 2009)

Unidad 2

Representaciones escénicas de la violencia política: entre el universo público y el privado, lo colectivo y lo singular, la Historia y el mito. Contribuciones estéticas a la historia social y la memoria compartida. Versiones y lugares de la historia dentro de la Historia. El lugar del testimonio como procedimiento estético de aparición pública; como ejercicio de apertura a la justicia y la sensibilización social.

Bibliografía

Beverley, John, (2010), *La interrupción del subalterno*. La Paz, Plural

Brie, César (2013). *Teatro I y II*. Buenos Aires, Atuel.

Brownell, Pamela (2013). “La escenificación de una mirada y el testimonio de los cuerpos en el Teatro Documental de Vivi Tellas” en *Revista Brasileira de Estudos da Presença* N° 3, Vol 3.

Butler, Judith (2006). *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia*. Buenos Aires, Paidós.

Canclini, Rebeca (2008). “Ficción y verdad en las narraciones. Función política de la memoria” en Ana María Zubieta (comp.) *La memoria, literatura, arte y política*. Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur.

Carnovale, Vera (2007). “Aportes y problemas de los testimonios en la reconstrucción del pasado reciente en la Argentina” en Florencia Levín y Marina Franco (comps.) *Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción*. Buenos Aires, Paidós.

Dieguez, Ileana (2013). *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor*. Córdoba: DocumentA/Escénica, 2013.

Dove, Patrick (2005) “Narrativas de justicia y duelo: testimonio y literatura del terrorismo de estado en el Conosur” en Elizabeth Jelin y Ana Longoni (comps.) *Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Fibla, Nuria Girona (2000). “Ver, oír y escribir. La ficción de transparencia en el relato testimonial” en Sonia Mattalia y Joan Alcázar (coord.) *América Latina: literatura e historia. Entre dos finales de siglo*. Valencia, Ediciones del CEPS.

Freire, Silka (2007). *Teatro Documental Latinoamericano: el referente histórico y su (re)escritura dramática*. La Plata, Ediciones Al Margen.

Nofal, Rosana (2002). “La escritura testimonial” en *América Latina. Los imaginarios revolucionarios del Sur 1970-1990*. Tucumán, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán.

Trastoy, Beatriz (2002). *Teatro autobiográfico*. Buenos Aires, Nueva Generación.

Corpus

Ala de criados (Mauricio Kartún, 2009)

Diarios del Odio (Silvio Lang, 2017)

El edificio de los chilenos (Macarena Aguilo, 2013)

En un sol amarillo (Teatro de los Andes, 2004)

La Ilíada (Teatro de los Andes, 2000)

Mi vida después (Lola Arias, 2009)

Museo Ezeiza. 20 de Junio de 1973 (Pompeyo Audivert, 2009)

Otra vez Marcelo (Teatro de los Andes, 2005)

Rosa Patria (Santiago Loza, 2008)

Trelew (Mariana Arruti, 2003)

Un pogrom en Buenos Aires (Hernan Szwarcbart, 2007)

Unidad 3

Visibilidades y audiciones comunitarias: culturas populares y lenguajes poético-políticos. Dramaturgias escénicas y urbanas, y socialización de dispositivos simbólicos: estrategias visuales, tácticas performativas. Identidades colectivas y singulares en construcción a través de la memoria: fenómenos sociales y texturas subjetivas. De Teatro Abierto al Colectivo Fin de Un Mundo; de la ORG a Teatro por la Identidad; del Teatro Comunitario a las intervenciones urbanas por el Bicentenario.

Bibliografía

Arreche, Araceli (2012). “El teatro y lo político. Teatro x la identidad (2001-2011): emergencia y productividad de un debate identitario” en *Revista Gestos* N° 53, Año 27, Abril 2012.

Bidegain, Marcela (2007). *Teatro Comunitario. Resistencia y transformación social*. Buenos Aires, Atuel.

Didi-Huberman, Georges (2014). *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Buenos Aires, Manantial.

Diz, María Laura (2010). “Teatro por la identidad: A propósito de la duda y El Piquete. Reflexiones en torno de las representaciones, el pasado reciente y lo político” en *Revista Telón de Fondo* N° 12, diciembre.

Giella, Miguel Ángel (1991). *Teatro Abierto, Vol I y II*. Buenos Aires, Ediciones Corregidor.

González, Malala (2015). *La organización negra. Performances urbanas entre la vanguardia y el espectáculo*. Buenos Aires, Interzona.

_____ (2015b). “Configurar el relato: estética y montaje de imágenes performáticas en los festejos del Bicentenario Nacional” en *Anales del IAA* 45 (2).

Huffschmid, Anne y Durán, Valeria (eds.). *Topografías conflictivas. Memorias, espacios y ciudades en disputa*. Buenos Aires, Trilce.

Longoni, Ana (2010). “Fotos y siluetas: dos estrategias en la representación de los desaparecidos” en Emilio Crenzel (comp.) *Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008)*. Buenos Aires, Biblos, 2010.

Longoni, Ana y Gustavo Bruzzone (2008). *El siluetazo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Neustadt, Robert. *CADA DÍA: la creación de un arte social*, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2001.

Proaño Gómez, Lola (2013). *Teatro y estética comunitaria: miradas desde la filosofía y la política*. Buenos Aires, Biblos.

Rivera Cusicanqui, Silvia (2015). “Historias Alternativas. Un ensayo sobre dos “sociólogos de la imagen” en *Sociología de la Imagen*. Buenos Aires, Tinta Limón.

Corpus

El Fulgor Argentino. Club social y deportivo (Catalinas Sur, 1998)

La Nación clandestina (Jorge Sanjinés, 1989)

Organización negra, ejercicio documental (Julieta Rocco, 2017)

País cerrado, teatro abierto (Arturo Balassa, 1989)

ACTIVIDADES Y TRABAJO EN CLASE

La organización del seminario a seguir durante las clases será la siguiente:

- a) exposición oral sobre los problemas y ejes principales de la temática a analizar en cada clase a cargo de la docente.
- b) exposición de lxs participantes sobre la bibliografía —y filmografía— previamente seleccionada y acordada. Visionado de fragmentos de obra, films y entrevistas.
- c) debate con toda la clase o en grupos sobre las exposiciones; y puesta en común de materiales de archivo, películas o bibliografía relativa al seminario que NO está incluida en el programa, y que lxs propios estudiantes deberán traer a la clase como parte de sus tareas de pesquisa personal.
- d) entrevistas a dramaturgos y/o investigadores del área de teatro argentino y latinoamericano.

EVALUACIÓN

Para aprobar el seminario lxs estudiantes deberán asistir al 75 % de las clases, y participar activamente en las mismas a través de discusiones, trabajos de lectura crítica de textos, puestas en escena, films y entrevistas. Además, para cumplir con la regularidad del seminario se prevé una exposición individual oral, y la elaboración de un trabajo monográfico final individual. Durante el curso se irá orientando a lxs participantes sobre los temas que han decidido profundizar en sus trabajos monográficos, que deben abonar a la investigación de tesis en curso desarrollada en el marco de la maestría.

Resumen

Habida cuenta de la productividad que el tema de la memoria ha tenido en creaciones recientes de todo el campo de la cultura latinoamericana; y la riqueza de preguntas y reflexiones teórico-metodológicas que ofrece revisar las relaciones, transferencias y préstamos entre la serie social y la artística; este seminario promueve el examen crítico del modo en que algunas dramaturgias contemporáneas problematizaron los trabajos de la memoria en diferentes claves temáticas, registros e interacciones con sus contextos históricos. Para ello reconoceremos los diálogos constitutivos que una serie acotada de casos empíricos establecieron con la diacronía y la sincronía socio-política; así como también con la cultura.

La relevancia del seminario radica en contribuir a la construcción de una mirada crítica y personal en lxs estudiantes, que articule las dimensiones teórica, analítica e histórica. Que, muñida de una serie de conceptos provenientes de los estudios de la memoria, sepa advertir, en el análisis morfotemático específico de las obras y su contrapunto con narrativas fílmicas, el territorio histórico-cultural en el que se inscribieron y al que nutrieron las dramaturgias, sin dejar de aprehender su complejidad y riqueza intrínseca en términos semánticos y creativos. Una mirada que detecte las preguntas a través de las cuales se seleccionó cierto pasado y se lo leyó por mediación de tópicos, dispositivos y procedimientos, estrategias narrativas y represenciales, prácticas visuales y escénicas; reponiendo el espesor de las dramaturgias —su condición heterocrónica y heterotópica—, y las condiciones políticas, sociales, culturales, ideológicas, estéticas de enunciación desde las cuales emergieron y circularon.