

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA

Prácticas artísticas y políticas en los siglos XX y XXI en América Latina I

**[Estética de la liberación: un concepto comprehensivo-abarcador de
las producciones culturales latinoamericanas en articulación con la
política]**

Docente a cargo: Dra. Lola Proaño Gómez

Carga horaria: 16 hs.

1° Cuatrimestre 2024

Fundamentación

Proponemos considerar las prácticas artísticas latinoamericanas y su articulación de la política, como parte de lo que hemos llamado Estética teatral de la liberación que es también ampliada a otros productos del ámbito cultural como la pintura, las acciones en museos, la fotografía y el cine, por ejemplo. Defino la Estética de la liberación para las artes como aquella en la que se construyen y articulan puentes imaginarios, visuales o textuales, entre la apertura del sujeto productor al contexto mundo (*aisthesis*), su impacto en la subjetividad y la producción escénica (*poiesis*), de modo que el producto resultado del proceso sea favorable a la conservación y mejora de la vida plena y/o se oponga o rechace a aquellos contextos que no sean propicios para la vida. Los productos que responden o proponen esta Estética, sugieren la necesidad de una vida armónica equilibrada, apoyada en valores éticos, frente al modelo economicista-financiero del neoliberalismo, lo que involucra el respeto a la naturaleza y la consideración de lxs seres humanxs como parte de ella.

Para rastrear la politicidad latinoamericana en los productos culturales que resisten al *statu quo* recorreremos producciones desde los sesenta hasta el presente. Consideraremos la escena Argentina, Chilena, Uruguaya, Peruana, ecuatoriana y Colombiana haciendo referencias o guiños a la pintura, a la caricatura, al cine y a la fotografía para ampliar así el alcance de nuestra hipótesis.

Objetivos

El seminario se propone poner en discusión los impulsos liberadores que se observan en los productos culturales y su articulación con la propuesta de la Estética teatral de la liberación o, de forma más amplia, de las teatralidades de la liberación. Consideraremos momentos de control dictatorial, de democracia y de la imposición del capitalismo neoliberal.

Constituyen objetivos del seminario que los/las estudiantes:

- Reconozcan y reflexionen los productos culturales en relación a los impulsos liberadores
- Se ejerciten en la investigación de los mismos.
- Desentrañen las prácticas artísticas que conduzcan o respondan a esta Estética.
- Adquieran una mirada crítica politizada que observe más allá de la anécdota de los productos culturales.
- Reflexionen y relacionen el objeto a discutirse con los momentos de la historia política y económica de América Latina en la que éstos aparecen.
- Observen las herramientas o artificios retóricos y su manipulación para expresar posiciones políticas no explícitas.

Finalmente, que produzcan un pequeño ensayo enmarcado dentro de esta propuesta cuyo objeto pertenezca a su propio campo de investigación.

Unidad 1: Introducción.

Contenidos:

La estética de la liberación como herramienta hermenéutica para desentrañar la politicidad inscrita en los productos culturales. Se discutirán y aclararán los siguientes conceptos: liberación, política, estética, utopía y su relación con el neoliberalismo.

Bibliografía obligatoria (se indicarán capítulos de los libros):

- Dussel, Enrique (2017) "Siete hipótesis para una "estética de la liberación". En *Cuadernos Filosóficos*. Segunda Época, XIV, 2017 – Rosario, Argentina
- Goldman, Rosy."Neoliberalismo ¿y el sujeto?. En *Consecuencias*. Revista digital de *psicoanálisis*, arte y pensamiento. Edición No. 20, marzo, 2018.
<http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/020/template.php?file=arts/Aplicaciones/Neoliberalismo.html>
- Gómez, Ricardo. En *Neoliberalismo y pseudociencia*. Lugar editorial, Buenos Aires, 1995. Cap. 8: 165-188

- Proaño Gómez, Lola (2021). "Teatralidades latinoamericanas e impulsos liberadores en la escena". En *Ensayando una mirada latinoamericana: insistencia de una escena situada*. Baumgartel, Stephan, Luis Gustavo Bieberbach Engroff y José Ricardo Gulart (org.). Editorial Mórula. Rio de Janeiro: 41-70. Ensayando o olhaar latino americano
- Roig, Arturo Andrés. *Proceso civilizatorio y ejercicio utópico en Nuestra América*. Editorial Fundación Universitaria de San Juan 1995.

Bibliografía complementaria:

- Alemán, Jorge. **Horizontes neoliberales en la subjetividad**. Grama Ediciones. Buenos Aires, 2016.
- Ardiles, Osvaldo A; Casalla, Marío; Cerruti Guldbert, Horacio; Cullen, Carlos; Dussel, Enrique; Kisch, Rodolfo; Roig, Arturo Andrés; De Zan Julio. *Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana*. Buenos Aires, Bonum, 1973.
- Dussel, Enrique (b). "Hacia una estética de la liberación ¿qué es la belleza?" En *Revista de la Universidad de México*. Núm. 871, UNAM, México, 2021.
file:///Users/lolaproanogomez/Downloads/Hacia%20una%20este%CC%81tica%20de%20la%20liberacio%CC%81n%20_%20Enrique%20Dussel.html
- Dussel, Enrique. "Europa, modernidad y eurocentrismo". En *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires, 2000.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100708040738/4_dussel.pdf
- Fernández, Ana María. *Política y subjetividad*. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2006.
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/otros/20120507093648/etica.phttp://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/otros/20120507093648/etica.pdf>
- Vidal, Hernán. *Crítica literaria como defensa de los derechos humanos: una cuestión teórica*. Newark: J. de la Cuesta, 1994.

Unidad 2: La producción cultural como resistencia a la dictadura de la "Revolución Argentina"(1966-73): el teatro, el periodismo, la caricatura y la canción.

Contenido:

Nos preguntamos cómo se articula este momento histórico en las elaboraciones imaginarias de los productos culturales; nos proponemos examinar la resistencia, desde la cultura, al programa dictatorial que no permite el alcance de todos los derechos. Los productores culturales luchan por la liberación de las imposiciones político-económicas que no permiten una vida digna.

Bibliografía obligatoria:

- Ricoeur, Paul. "The Metaphorical Process as Cognition, Imagination and Feeling". En *On Metaphor*. Ed. Sheldon Sacks. The University of Chicago Press, 1978. 141-158.

- Proaño Gómez, Lola. *Poética, política y ruptura. La "Revolución Argentina" (1966-73): Experimento frustrado de imposición liberal y "normalización" de la economía.* (2a edición)

<http://www.argus-a.com.ar/ebooks.html>. Introducción; II-1 y III-1.

Bibliografía complementaria

- Chantal Mouffe. "Democracia y pluralismo agonístico". En *Derecho y humanidades* No 12, 2006, 17-27.
- Cohen, Ted. "Notes on Metaphor". En *Journal of Aesthetics and Art Criticism* 34, 1976, 358-59.
- Mons, Alain. *La metáfora social. Imagen, territorio. comunicación.* Trans. Horaco Pons. Ediciones Nueva Visión, 1982.
- O'Donnell, Guillermo. 'Tensions in the Bureaucratic-Authoritarian State and the Question of Democracy'. En *The New Authoritarianism in Latin America*. Ed. David Collier. Princeton University Press, 1979. 285-318.
- Sontag, Susan. *Illness as Metaphor*. Mc Graw Hill, 1978.
- Williams, Raymond. *Marxism and Literature*. Oxford University Press, 1977.

Unidad 3: Formas crípticas de la escena de la teatralidad de la liberación: 1990- 2015, el auge del neoliberalismo y la resistencia teatral. Ejemplos de Argentina, Perú, Cuba, Ecuador y México.

Contenido:

Con el dominio del posmodernismo "(la lógica del capitalismo tardío), el escenario teatral adopta formas "posmodernas" pero su análisis revela que a dichas formas subyace la resistencia a las políticas económicas y a la represión necesaria para imponerlas. Al mismo tiempo denuncian la muerte como el producto de las políticas neoliberales.

Bibliografía obligatoria:

- Rancière, Jacques. Ten Thesis on Politics. En *Theory and Event* 5.3 (2001)
- Proaño Gómez, Lola. *Desarticulaciones del neoliberalismo en la escena teatral latinoamericana*. CELCIT, 2020. <https://www.celcit.org.ar/publicaciones/teatro-teoria-y-practica/39/039/> Caps 4, 6, 7, 8 y 9.

Bibliografía complementaria:

- Bauman, Zygmunt. *En busca de la política*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003 (Se elegirá algún capítulo)
- Eagleton, Terry. *Las ilusiones del posmodernismo*. (Se elegirá algún capítulo)
- Grüner, Eduardo. El retorno de la teoría crítica de la cultura. Un introducción alegórica a Jameson y Žizek. *Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*. Buenos Aires, Paidós, 1998, 1998: 26-27

- Hetata, Sherif. "Dollarization, Fragmentation and God. *The Cultures of Globalization*. Eds. Frederick Jameson y Masao Miyoshi. Durhan and London. Duke UP, 1998: 273-290
- Jameson, Frederick. *Ensayos sobre el posmodernismo*. Buenos Aires, Ediciones Imago Mundi 1991. (se elegirá algún capítulo)
- Kosnoski Jason. John Dewey's Social Aesthetics. *Polity* 37.2 (2005): 193-215.
- Zizek, Slavoj. Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional. En *Estudios culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*. Eds. Frederic Jameson y slavoj Zizek: Buenos Aires: Editorial Paidos, 1998.

NOTA: En el Seminario

- Se entregarán traducciones de las lecturas indispensables;
- Los estudiantes tendrán a disposición grabaciones de las escenas que se comenten en el seminario y fotografías que ayuden a la comprensión de las tesis presentadas.
- Se dispondrá también de los textos dramáticos que les resulten de interés para sus trabajos y de las grabaciones audiovisuales.

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

Las clases se desarrollarán en 2 hs. de encuentro sincrónico virtual y 2 hs. de trabajo asincrónico por semana.

La modalidad de trabajo sincrónico incluye:

1. Exposición de los temas centrales por parte de la docente. El material de lectura funcionará como disparador de problemáticas, promoviendo la participación y discusión de los/las estudiantes.
2. Identificación por parte de los/las estudiantes de los marcos conceptuales empleados para analizarlos y discutir su pertinencia con el objeto estudiado o por estudiarse.
3. Discusión colectiva alrededor de los conceptos del material de lectura. Se busca que se pueda problematizar y se los pueda relacionar con las experiencias, ideas, intereses, preconceptos y conocimientos de los/las participantes en sus campos de estudio

La modalidad de trabajo asincrónico incluye

1. La apertura de foros donde los participantes podrán poner (al menos dos veces durante el curso) opiniones, acuerdos o desacuerdos sobre las lecturas
2. el acercamiento a material audiovisual que acompañe los temas centrales de cada unidad y

3. el intercambio con la profesora del material que vaya siendo elaborado en preparación para el trabajo final.

Formas de evaluación

El presente seminario se evaluará en base a dos actividades en el marco de las cuales, lxs estudiantes deberán articular las lecturas con algún producto cultura del área de su estudio. Para la evaluación se tendrá en cuenta la coherencia y claridad las respuestas a las preguntas elegidas y el manejo y articulación de las respuestas con algún producto del área de su estudio. las autores/as trabajados/as, del análisis y reflexión por parte de los/las estudiantes.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para la aprobación del seminario se requiere de un 75% de participación en las modalidades sincrónica y asincrónica, y de la entrega de las actividades en tiempo y forma.