

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE Prácticas Artísticas y política en América Latina

Archivos y prácticas artísticas latinoamericanas

[Archivo, teatro y comunidad]

Docente/s a cargo: Pía Gutiérrez Díaz en conjunto con Colectivo ARDE
Carga horaria: 32 horas
Cuatrimestre, año: Segundo cuatrimestre, 2023

Fundamentación

Este seminario propone una revisión de la tensión Archivo y Artes escénicas (Taylor, Spieker y Guasch) situándolo en la práctica artística e investigativa en América Latina durante los últimos años (Diéguez, Verzero, Speranza). Se propone un trabajo teórico/práctico dictado en conjunto por Colectivo ARDE (www.proyectoarde.org).

El trabajo tiene dos ejes: primero el de la lógica de archivos de artes escénicas en América Latina, la archivación de las artes vivas, por medio de algunos casos ejemplares (Hemispherica, Archivo del Teatro Solís, Proyecto de Archivo y Patrimonio de la Universidad de Santiago de Chile); segundo, el de prácticas creativas que responden a lógicas de archivo y permiten esbozar la escena misma como un archivo vivo o monstruoso (Ernst), utilizando como corpus el trabajo de Mapa Teatro de Colombia, Lola Arias de Argentina y La Re-sentida de Chile. De este modo podremos concluir en la proyección de algunas prácticas liminares como el performance como investigación o los archivos comunitarios en tanto respuesta performática a los problemas trabajados. Adicionalmente y en coherencia con el formato del curso y el trabajo del colectivo, se espera ampliar la discusión sobre los formatos digitales, sus desafíos y emancipaciones en el territorio que nos convoca.

Se espera que los estudiantes tengan acceso a una panorámica teórica, a una formación básica en archivística y analítica del tema y que desarrollen un proyecto de archivo con foco en procesos creativos de las artes vivas.

Objetivos

Revisar teóricamente el concepto de archivo.

Analizar casos ejemplares en el continente latinoamericano.

Aprender nociones básicas de archivística volcados a la investigación, creación y diseminación.

Desarrollar un levantamiento documental en formato digital.

Unidad 1: ¿Qué entendemos por archivo?

Contenidos: Revisión del estado del arte de la discusión sobre archivo en el arte contemporáneo con especial foco en los archivos de artes vivas.

Bibliografía obligatoria:

Arfuch, Leonor. “Arte, memoria y archivo. Poéticas del objeto”. *Z Cultural*. (2015 n2)

Online:<http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/arte-memoria-y-archivo-poeticas-del-objeto1/>

Guasch, A. María. “Introducción”. *Arte y Archivo*. Madrid: AKAL, 2011.

Bibliografía complementaria:

Pinta, María Fernanda. “Ante el teatro, en el museo, desde el archivo: modos escénicos (y autorales) del arte contemporáneo”.

Spieker, Seven. “Matters of Provenance”. *The Big Archive*. Boston: MIT Press, 2008.

Taylor, Diana. *Archive and Repertoire* (16-32). Duke University Press, 2003.

Unidad 2: La utopía de registrar en la era digital

Contenido: Desafíos de la era digital. Documentos digitales, memorias digitales y políticas del espacio digital. Aproximación a herramientas digitales de archivación.

Bibliografía obligatoria:

Ernst, Wolfgang. *Archives as a Metaphor*. Online:

<https://s3.amazonaws.com/arena-attachments/542865/8b32821fe0174156942ede0cf145d55c.pdf>

Costa, Flavia. “Poéticas tecnológicas y pulsión de archivo”. *Arte, archivo y tecnología*. Santiago: Universidad Finis Terrae, 2018.

Bibliografía complementaria:

Cook, Terry. Panoramas del pasado: archiveros, historiadores y combates por la memoria. TABULA, Número 13, 2010,

Unidad 3: Perderse en el archivo y armar comunidad

Contenido: Revisión de los vínculos entre comunidad y archivo desde una mirada postcustodial. Búsqueda de estrategias exploratorias para armar archivos en comunidad.

Bibliografía obligatoria:

Appadurai, Arjun. "Archive and Aspiration". En *Information is Alive*. Brouwer, Joke y Arjen Mulder, eds. Rotterdam: 2003
Solnit, Rebecca. "La puerta abierta". *Una guía sobre el arte de perderse*. Buenos Aires: Fiordo, 2020.

Bibliografía complementaria:

Didi Huberman, George. *El archivo arde*. Online:
<https://filologiaunlp.files.wordpress.com/2012/05/el-archivo-arde1.pdf>

Unidad 4: Políticas de archivo y posibilidades creativas

Contenido: ¿Cómo se administra la política y la memoria desde el archivo
¿Qué estrategias ha encontrado el arte y en especial las artes vivas para desplazar la fijación de una mirada ante los documentos y sus sujetos?

Bibliografía obligatoria:

Garramuño, Florencia. "Frutos impropios". *Mundos en común*. Buenos Aires: FCE, 2015.
Richard, Nelly. "La explosión mediática de la memoria y sus archivos audiovisuales". *Zona de tumultos*. <https://www.clacso.org/zona-de-tumultos-memoria-arte-y-feminismo/>

Bibliografía complementaria:

Alvarado et Alt. "Archivos de Artes Escénicas en Chile: La urgencia por crear políticas para el resguardo del patrimonio documental". *Palabra Pública*. Online:
<https://palabrapublica.uchile.cl/2021/08/04/archivos-de-artes-escenicas-en-chile-la-urgencia-por-crear-politicas-para-el-resguardo-del-patrimonio-documental/>
Van Den Dries, Luc et Alt. "Tracing Creation: The Director's Notebook as Genetic Document of the Postdramatic Creative Process". *Contemporary Theater Review* (2016) n. 55, p. 119-133.

Unidad 5: Conservar, disseminar y crear

Contenido: Discusión de estrategias de conservación de los documentos de artes vivas y estrategias de activación de archivos.

Bibliografía obligatoria:

Cook, Terry. "Evidence, memory, identity, and community: four shifting archival paradigms". *Archival science* 13.2 (2013)
Schwartz, Joan. "Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory". *Archival Science* (2006)

Bibliografía complementaria:

Bourriaud, Nicolas. "Precariedad estética y formas errantes". *Radicantes*. Madrid: Adriana Hidalgo, 2009.

Modalidad docente:

La clase será en formato digital y constará de dos partes. Una primera de revisión teórica en que las y los estudiantes presentarán textos y analizaremos en conjunto los casos propuestos, y una segunda en que realizaremos ejercicios prácticos para la aprehensión de lo estudiado. Para esto es importante que cada asistente cuente con un computador, conexión estable a internet y ojalá con un dispositivo móvil (celular o tablet) que permita escanear, fotografiar y hacer videos para subir a la plataforma (drive y Omeka).

Formas de evaluación

Exposiciones en clase (30%)

Realización de ejercicios en la clase (es requisito realizar al menos 4 de 5)

Proyecto individual de levantamiento documental y activación del mismo (70%)

Requisitos para la aprobación del seminario

Asistencia a las clases

Realización de al menos 4 ejercicios

Aprobación con un 60% de exigencia en las calificaciones del curso.