

SEMINARIO DE [Prácticas artísticas y política en América Latina]

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

Docente/s a cargo: Arturo Díaz Sandoval

Carga horaria: 16 horas Cuatrimestre, año: 1, 2021

Fundamentación

En un acercamiento inicial a las prácticas artísticas y su relación con la política, es necesario establecer el enfoque que ha dado lugar a las luchas por el reconocimiento y validación de algunas prácticas y la marginación de otras, así como de movimientos artísticos y corrientes estéticas que han influido en las construcciones ideológicas regionales. La Historia ha sido la disciplina encargada de establecer los paradigmas sobre los cuales se han construido las nociones de arte, cultura y sociedad, así como se ha ocupado de establecer un recuento espacio - temporal, con un eje lineal, sobre las causas y consecuencias determinantes en el surgimiento de nuevos procesos de creación y distribución de las prácticas, tendientes a influir en el reforzamiento de identidades arraigadas en un pensamiento monumentalista hegemónico, a partir del cual se erigen las políticas.

Luego del fracaso de todas las revoluciones, encaminadas a las libertades de individuos y sociedades, el arte ha volteado la mirada hacia el desastre, señalando las fisuras de los sistemas totalitarios y unificadores que, en detrimento de la creación, han empujado al arte al servicio de las mercancías.

Otras formas de narrar y de integrar lo marginado abre paso a la historiografía como herramienta capaz de hurgar en Las Historias, a fin de criticarlas y proponer miradas abiertas e integradoras sobre los acontecimientos, develando así las estructuras constructivas de dominación. Es así que el siglo XX se convierte en el tiempo de las vanguardias, los rompimientos, la desestructuración de las técnicas, el replanteamiento de la estética desde un posicionamiento ético y la proclamación de un pensamiento contemporáneo capaz de articular todos los tiempos del arte, a fin de observar y entenderlo como un lugar de creación, donde las rupturas y las crisis de valores tienen

sitio para la contestación permanente de las conductas perniciosas que generan las industrias y su capitalismo salvaje y depredador.

Por ello las prácticas artísticas, especialmente desde el siglo XX, han sostenido la integridad de las personas a través de una fuerza política capaz de reconocer los márgenes, las fisuras y las diferencias con las cuales se articulan experiencias poéticas subversivas.

La construcción misma de la idea de América Latina está inscrita en una especie de continuidad colonialista y es en ese sentido que la emergencia de los distintos pueblos de las Américas se mantengan en un estado de resistencia con el propósito de ser integrados desde sus diferencias y sus criterios epistémicos.

Objetivos

A partir de la observación y producción de videos, de lecturas seleccionadas, además de diversos recursos monográficos, síntesis temáticas y discusión en foro las y los estudiantes podrán conocer, articular y demostrar sus ideas frente a los enfoques que ha construido el devenir histórico en la conformación de las prácticas teatrales en América Latina, además de conocer las rupturas que han generado el reconocimiento de una identidad compartida por la región.

Unidad 1: La Historia como ideología.

Contenidos:

- 1). Nociones de historia
- 2). La historia positivista
- 3). Ruptura con la fuentes en la Escuela de los Annales

Bibliografía obligatoria:

Matute, Álvaro. "La historia como ideología". Boletín de Enlaces y Difusión de la Coordinación de Humanidades. Año III, núm. 22, pp. 12 - 17. México, junio de 1997.

Bibliografía complementaria:

Benjamin, Walter. *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*. Bolivar Echeverría (ed. y trad.). s/f

Burke, Peter. Formas de hacer historia. José Luis Gil Aristu (trad.) Alianza Editorial, 1996.

Mignolo, Walter. *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción decolonial.* Silvia Jawerbaum y Julieta Barba (trad.) Gedisa. Barcelona, 2007

Unidad 2: De la historia a la historiografía.

Contenido:

- 1). El discurso hegemónico
- 2). Crítica a las fuentes históricas
- 3). Otra idea de América Latina

Bibliografía obligatoria:

Mendiola, Alfonso y Guillermo Zermeño. "De la historia a la historiografía. Las transformaciones de una semántica". Historia y grafía. Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia. Núm. 4-5, pp. 225-261. México, 1995.

Zermeño Padilla, Guillermo. "¿Cómo reescribir la historia de la historiografía? Prolegómenos para una historia de la verdad en la historia. hist. historiogr. • ouro preto • n. 17 • abril • 2015 • p. 347-361 • doi: 10.15848/hh.v0i17.717

Bibliografía complementaria:

Bauman, Zygmunt. *La globalización. Consecuencias humanas*. Daniel Zadunaisky (trad.) FCE. México 2001.

Vásquez Meléndez, Miguel Álngel. La Reseña histórica del teatro en México y la historiografía teatral. Secretaría de Cultura, INBA. México, 2019.

Unidad 3: Historiografía y experiencia estética.

Contenido:

- 1). Entre el cánon y la diferencia
- 2). Influencias para el teatro latinoamericano
- 3). Transgresión del arte y nueva historia

Bibliografía obligatoria:

Corrado, Omar. "Canon, hegemonía y experiencia estética: algunas reflexiones". Revista Argentina de Musicología, Número 5-6, pp. 17-44. Buenos Aires, 2004-2005.

Palomino, Pablo. "Sobre creatividad e historia cultural en la historiografía musical latinoamericana reciente". Apuntes de investigación CECYP, núm. 15, pp. 205-210. Centro de Estudios en Cultura y Política, Fundación del Sur.

Bibliografía complementaria:

Debroise, Olivier. El arte de mostrar el arte mexicano. Ensayos sobre los usos y desusos del exotismo en tiempos de globalización. Fonca. México, s/f

Franco, Israel. "Un referente posible en el teatro de ahora", en Franco, Isael y Antonio Escobar (Coords.). *El teatro de ahora: un primer ensayo de teatro político en México*. Conaculta, INBA. 13-21 pp. México, 2011.

López. Julio César. "Del conflicto de Fantoche a la fundación del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística", en López. Julio César. *CLETA: Crónica de un movimiento cultural artístico independiente*. Conaculta, INBA. 36-46 pp. México, 2012.

Villegas, Juan. *Historia multicultural del teatro y las teatralidades en América Latina*. Galerna. Buenos Aires, 2005.

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

Las clases se desarrollarán en la modalidad de dictado a distancia, a partir de clases asincrónicas con dos a tres actividades semanales de lunes a domingo. Estas incluyen lecturas, tareas, participación en foros virtuales y chats de discusión, apoyo y seguimiento de los aprendizajes.

Formas de evaluación

Se ponderarán los siguientes aspectos para evaluar el aprendizaje de las y los estudiantes:

Aplicación de cuestionarios que permitan demostrar el aprendizaje de conceptos generales mediante una serie de reactivos o preguntas cerradas y otras abiertas para valorar el desarrollo de la argumentación sobre los temas vistos.

La elaboración y entrega en tiempo y forma de las actividades solicitadas.

La entusiasta, nutrida y propositiva participación en los foros virtuales y en los chats de discusión.

Requisitos para la aprobación del seminario

Entre la realización de actividades, participaciones en foros y chats y cuestionarios respondidos se ponderarán puntos hasta reunir el 100% de los requisitos para la obtención de calificación aprobatoria de 10 (entre 93 y 100 puntos obtenidos), de 9 (entre 86 y 92 puntos), de 8 (entre 75 y 85 puntos) y de 7 (entre 65 y 74). Las actividades sumarán 60 puntos, la participación en foros y chat 20 puntos y los cuestionarios 20 puntos.