



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.

2° Cuatrimestre 2024

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 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 nuevas formas 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.

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 del 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 activista que contemple en forma heurística sus aspectos visuales, sonoros, textuales, performáticos.

4/9. Clase 1. Sincrónica: Activismo artístico: Definiciones operativas y campos de aplicación. Memorias activistas para la imaginación de futuros

Contenidos:

Primera parte: Activismo artístico, arte activista, activismo: hacia una definición operativa y provisional. Breve acercamiento a una historización del activismo artístico. Modos de acción de colectivos contemporáneos. Desarrollo de prácticas colectivas activistas: formas de gestión, lógicas internas y estrategias de difusión como modos de incidencia en lo social-político y de transformación de la subjetividad.

Segunda parte: Última(s) catástrofe(s). Abuso-saturación de la memoria. Construcciones escénicas de las memorias del terrorismo de Estado en el teatro de Argentina y en el Cono Sur: narrativas hegemónicas, periodización crítica. Pandemia y redefinición de los vínculos entre los cuerpos y de los usos del espacio público.

Corpus inicial: Colectivo Cueca sola (Chile); Teatro da Vertigem, *Márcha a rê*, (Brasil); Marcha del silencio (Uruguay); FUNO (Fin de Un MundO), FACC (Fuerza Artística de Choque Comunicativo) y Compañía de Funciones Patrióticas (Argentina).

Bibliografía obligatoria:

Primera parte:

- Delgado, Manuel. "Artivismo y pospolítica. Sobre la estetización de las luchas sociales en contextos urbanos". *QuAderns-e. Institut Català d'Antropologia*, Núm. 18 (2) Any 2013, pp. 68-80.
- Expósito, Marcelo, Ana Vidal y Jaime Vindel, "Activismo artístico". *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. "Activismo en el arte". *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Buenos Aires, Caja Negra, 2016, pp. 55-74.
- 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>

Segunda parte:

- 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
- Verzero, Lorena. "Activismo, arte y política", *Revista Hiedra*, "Problema de clase" #9, 3 de julio de 2020: <https://www.youtube.com/watch?v=a3uMBBqHah0>

Bibliografía complementaria:

Primera parte:

- Barbosa de Oliveira, Lúcia Maciel. *Corps indisciplinados. Ação cultural em tempos de biopolítica*. Tese apresentada à Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2006.
- Conversatorio entre Mauricio Barría, Gustavo Remedi, Lorena Verzero e integrantes de *Hiedra*, disponible en: <https://revistahiedra.cl/hiedrafm/arte-activismo-artivismo/>. 13 de agosto de 2022.
- <https://vos.lavoz.com.ar/entre-parentesis-lorena-verzero> Septiembre 2020.
- Podcast "Arte + Activismo = Artivismo?", *Revista Hiedra*, Santiago de Chile.
- Verzero, Lorena. "Artivismo". Video Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=hJJ-eVeaPaA>

Segunda parte:

- Proaño-Gómez, Lola y Lorena Verzero (comps. - eds.). *Mutis por el foro. Artes escénicas y política en tiempos de pandemia*. Buenos Aires, ASPO, 2020: <https://bit.ly/MutisPorElForo>
- Robin, Régine. *La memoria saturada*. Buenos Aires, Waldhuter Editores, 2012.
- Roussó, Henry. *La dernière catastrophe. L'histoire, le présent, le contemporain*. París, Gallimard, 2012.
- Todorov, Tzvetan. *Los abusos de la memoria*. Barcelona, Paidós, 2000.
- Verzero, Lorena. "Violencia institucional y teatro (militante) en el Cono Sur". Spiller Ronald y Janett Reinstädler (eds). *Manual Trauma y memoria cultural. Hispanoamérica y España*, Berlín, De Gruyter, 2020, pp. 351-367.

11/9. Clase 2. Asincrónica. Ciudades performativas

Contenidos:

Las prácticas artísticas como agentes de transformación de los espacios. Las obras *site specific*. Planos de significación del espacio colectivo. Espacio inmaterial y patrimonial. Performatividad. Lugar, espacio, sitio. Ciudades performativas. Cartografías (imaginarias), planos de temporalidades. Políticas de memoria y políticas de olvido. Monumentos-Antimonumentos-No monumentos.

Actividad:

Elegí una acción artística que haya tenido lugar en la ciudad donde vivís. En un breve texto, analizá en qué sentido esa experiencia transforma el espacio poniendo de manifiesto el carácter performativo de la ciudad.

La presentación de la actividad deberá estructurarse de la siguiente manera:

- Presentación descriptiva de la acción artístico-activista: un párrafo. Si hay enlaces a video de la experiencia o a imágenes sería óptimo incluirlas.
- Análisis desde la perspectiva de "ciudades performativas": un párrafo.
- Reflexión final en la que se enlace esa experiencia y la reflexión en torno a la performatividad de las ciudades a través de las prácticas artísticas con algún otro de los conceptos propuestos en al menos un texto de la clase anterior o de la bibliografía complementaria para esta clase: un párrafo.

Bibliografía obligatoria:

- Feenstra, Pietsie y Lorena Verzero. "Ciudades performativas: Tres ciudades capitales, tres procesos de memorias". Pietsie Feenstra y Lorena Verzero (eds.). *Ciudades performativas: prácticas artísticas y políticas de (des)memoria en Buenos Aires, Berlín y Madrid*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO-IIGG, UBA, 2020, pp. 13-33:

<http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20210317032653/Ciudades-performativas.pdf>

Bibliografía complementaria:

- Barberis, Ariel. "Hacé memoria, no monumentos. Hacia la construcción de artefactos estético-semióticos (des)emplazados", Disponible en el Repositorio Universidad Nacional de Río Negro, 2018:
<https://rid.unrn.edu.ar/bitstream/20.500.12049/5200/3/Hac%C3%A9%20memoria%20no%20monumentos.pdf>
- De Certeau, Michel. *La invención de lo cotidiano I. Artes del hacer*. México, Universidad Iberoamericana, 2007.
- Feenstra, Pietsie y Lorena Verzero. *Ciudades performativas: prácticas artísticas y políticas de (des)memoria en Buenos Aires, Berlín y Madrid*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO–IIGG, UBA, 2020, pp. 13-33:
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20210317032653/Ciudades-performativas.pdf>
- Galicia, Rocío. "Palimpsesto como método crítico. Diversos estratos (escriturales) del antimonumento *La Cruz de Clavos*", 2021, inédito.
- Hoheiser, Horst. *El arte de la memoria. La memoria del arte*. Bogotá, Capaz, 2019:
<https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/11/Documento-de-Trabajo-N5-WEB-2.pdf>
- Mongin, Oliver. *La condición urbana: La ciudad a la hora de la mundialización*, Buenos Aires, Paidós, 2006.
- Norá, Pierre. *Los lugares de memoria*, Montevideo, Trilce, [1984] 2008:
https://horomicos.files.wordpress.com/2020/07/nora_lugares_memoria.pdf

18/9. Clase 3. Asincrónica. Afectos

Contenidos:

Estructura de sentimiento. Introducción a las teorías de los afectos: emoción, afectos, atmósfera afectiva, capitalismo emocional. *Racionalidad poético-afectiva* como aproximación política a la escena artística contemporánea. Saberes del cuerpo y escena latinoamericana. Biopoder, resistencia y afectividad como modo de construcción de conocimientos desde el arte.

Actividad:

Se propone analizar la acción seleccionada para la clase anterior desde la óptica de la teoría de los afectos.

Partiendo de las hipótesis según las cuales los afectos son performativos (Eve Kosofsky Sedwick) y mueven acciones políticas (Sara Ahmed), respondé al siguiente interrogante

en no más de una carilla y utilizando al menos dos de los textos propuestos en la bibliografía obligatoria y complementaria:

¿Qué rol, función o lugar puede tener o efectivamente tiene la experiencia seleccionada en la movilización, gestión, germinación o multiplicación de los afectos y, por ende, en su capacidad de incidir políticamente?

Bibliografía obligatoria:

- Macón, Cecilia y Solana, Mariela (eds.). *Pretérito indefinido. Afectos y emociones en las aproximaciones al pasado*. Buenos Aires, Título, 2015.
- Proaño-Gómez, Lola y Lorena Verzero. "Racionalidad poético-afectiva una aproximación política a la escena teatral contemporánea". *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales desde América Latina (CICSHAL), Quito, Ecuador, vol. 8, núm. 35, enero-marzo, 2023: <https://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/1029/1155>

Bibliografía complementaria:

- Ahmed, Sarah. *La política cultural de las emociones*. México, PUEG- UNAM, [2004] 2017.
- Anderson, Ben. *Affect and Biopower: Towards a politics of life*. Transactions, Institute of British Geographers, 12 de abril de 2011, onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-5661.2011.00441.x
- Illouz, Eva. *Intimidaciones Congeladas. Las emociones en el capitalismo*. Buenos Aires, Katz Ediciones, 2007.
- Proaño Gómez, Lola y Lorena Verzero (coords.). Dossier "Constelaciones afectivas y racionalidades poéticas emergentes frente a un contexto neoliberal". *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales desde América Latina (CICSHAL), Quito, Ecuador, vol. 8, núm. 38, octubre-diciembre (2023) <https://revista.religacion.com/index.php/religacion/issue/view/39>
- Proaño Gómez, Lola y Lorena Verzero (coords.). Dossier "Racionalidad poético-afectiva una aproximación política a la escena teatral contemporánea". *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales desde América Latina (CICSHAL), Quito, Ecuador, vol. 8, núm. 35, enero-marzo (2023) <https://revista.religacion.com/index.php/religacion/issue/view/36>
- Rolnik, Suely. *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires, Tinta limón, 2019.
- Verzero, Lorena. "La afectividad como experiencia política: el activismo contemporáneo como ágora". *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, Universidad de la República, Montevideo, año 12, vol. 15(2), agosto-diciembre 2021: 238-249 <https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/cont/article/view/1423>

25/9. Clase 4. Sincrónica.

Contenidos:

Recapitulación de todos los temas abordados.

Actividad:

En este encuentro se pondrán en común los trabajos realizados, de cara a la realización del trabajo final del seminario. Se propone un diálogo en el que se presenten los avances realizados, las dudas y comentarios, los problemas y hallazgos.

Modalidad docente

La cursada comprende una dinámica que alterna las exposiciones teóricas de contenidos por parte de la profesora a cargo del seminario (con el empleo de bibliografía y documentación específica sobre los temas tratados, la selección de piezas artísticas y el empleo de powerpoint) y participaciones de lxs estudiantes mediante actividades sincrónicas y asincrónicas pautadas.

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, cuyas pautas se expondrán oportunamente y girará en torno a la presentación de un análisis que incluya los dos trabajos realizados durante el seminario articulados con una pregunta de investigación o hipótesis de partida específica, y un objetivo que la sostenga, y que finalice con una conclusión. Extensión máxima: cuatro carillas, tamaño de hoja: A4, Tipo de letra: Times New Roman 12, Espaciado: 1 ½.