

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE DOCTORADO

1. Título del seminario:

Políticas de lo real en escena. Formas de presencia, comunidad y territorio en el teatro y el cine biográfico-documental de Brasil y Argentina

Docente/s a cargo: Lorena Verzero (CONICET-UBA), Denise Cobello (UNA-UBA), Dalmir Rogelio Pereira (UFG)

Carga horaria: 32 HS.

Cuatrimestre, año: 2do Cuatrimestre, 2025

1. Fundamentación

En las últimas décadas, el teatro y el cine documental han ensayado modos renovados de vincularse con lo real, desplazando las fronteras entre ficción y no ficción, arte y política, representación y acontecimiento. En particular, los lenguajes biográfico-documentales han cobrado fuerza como herramientas estéticas y políticas para abordar memorias individuales y colectivas, procesos de archivo, formas de precariedad social y experiencias territoriales situadas.

Este seminario se propone explorar las **políticas de lo real** en un corpus de obras teatrales y cinematográficas contemporáneas de **Brasil y Argentina**, a partir de un enfoque comparado que pone en diálogo experiencias artísticas que, desde distintas tradiciones, recurren a materiales documentales, testimonios y presencias no ficcionales para intervenir críticamente en la producción de sentido, subjetividad y comunidad.

El seminario se articulará en torno a tres ejes conceptuales principales:

1. **Formas de presencia**, que remiten a la incorporación de cuerpos, voces y relatos reales en escena o en la pantalla, y a la performatividad que ello implica.

2. **Comunidad**, entendida no como un dato previo, sino como una construcción afectiva y política que se produce en la propia práctica artística.

3. **Territorio**, pensado como inscripción material, histórica y simbólica que atraviesa las producciones y sus modos de circulación.

A partir del análisis de experiencias de teatro documental, biodrama, cine de archivo y cine comunitario, el seminario invita a reflexionar sobre cómo estas prácticas expanden los límites del arte y se sitúan como modos de conocimiento, intervención y resistencia. Además, se indagará en las condiciones de producción, los regímenes de visibilidad y las alianzas entre arte y activismo que estas obras hacen posibles.

La propuesta se sustenta en un enfoque interseccional, transdisciplinario y situado, que articula herramientas de los estudios teatrales y cinematográficos con aportes de los estudios de la memoria, la teoría crítica, las epistemologías del Sur y los estudios sobre archivos y afectos.

El teatro y el cine se hacen eco de esta tendencia y renuevan también el interés por estas formas. Surgen así diversas experimentaciones. En el campo de las artes escénicas se estrenan el Ciclo Biodrama y el Proyecto Archivo creados por Vivi Tellas, obras modélicas como *Mi vida después* de Lola Arias o el Proyecto Ciudades Paralelas creado por Arias en colaboración el artista suizo Stefan Kaegi, *Cavalo Bravo Não Se Amansa* (2023), *Cia Teatro Documentário; Festa de separação: um documentário cênico* (2009); y *Deeper* (2024) de Janaina Leite.

En el terreno cinematográfico-documental la propuesta se centra en el estudio de este lenguaje y su territorialidad a partir de la noción de imagen-testimonio, como escenario de conflictos ideológicos y estéticos de realizadores en su relación con temáticas comunitarias y populares. Organizado a partir de la obra del cineasta Eduardo Coutinho y la imagen del Pueblo (1ª fase: *Cabra Marcado para morrer* (1964/1984) *Seis Dias De Ouricuri* (1975); *Theodorico, o Imperador do Sertão* (1976); *A Família de Elizabeth Teixeira* (2013). O Imagen-testimonio y la construcción de una gramática mínima de la escena La disolución del sujeto en el juego entre teatro y cine (2ª fase: *O Fio da Memória* (1991); *Boca de Lixo* (1994); *Santo Forte* (1999); *Babilônia 2000* (1999); *Edifício Master* (2002); *Peões* (2004); *O Fim E o Princípio* (2006); *Jogo de Cena* (2007); *Moscou* (2009); *Um Dia Na Vida* (2010); *As Canções* (2011); *Últimas conversas* (2015). Y su influencia y transformación en el cine periférico actual. Siguiendo los postulados de Rancière, sostenemos que el disenso opera como fuerza articuladora de la politicidad en producciones como las mencionadas que mantiene posicionamiento y permanencia central en el campo artístico nacional e internacional.

Nos interesa indagar en torno a los flujos estéticos, zonas de cruce y contagios entre la práctica documental que se desarrolla en circuitos legitimados de producción, distribución y exhibición del cine y el teatro y circuitos periféricos y/o (independientes). En ese sentido, Proponemos abordar ciertas obras en las que detectamos un interés por problemáticas vinculadas a la marginalidad. Nos interrogamos acerca de las posibilidades y las formas de representación de vida en los márgenes, las formas de comunidad que pueden emerger de estas prácticas y las configuraciones territoriales que impactan tanto en la esfera de lo íntimo como en la de lo social.

2. Objetivos

- **Analizar los modos de incorporación de lo real en la escena y en la pantalla**, a través de la presencia de cuerpos, voces y testimonios, y su dimensión performativa en prácticas teatrales y cinematográficas.

- **Examinar las formas de comunidad que estas obras ponen en juego**, entendiendo lo comunitario no como punto de partida, sino como efecto de relaciones afectivas, políticas y estéticas.

- **Indagar en la dimensión territorial de estas prácticas**, considerando tanto los contextos de producción y circulación como las marcas simbólicas y materiales del territorio en las obras.

- **Estudiar la articulación entre archivos, memorias y testimonios**, y su relación con procesos de subjetivación, visibilidad y disputa por los sentidos del pasado y del presente.

- **Explorar las tensiones entre lo canónico y lo periférico** en el campo artístico, analizando flujos y contaminaciones entre circuitos legitimados e independientes en las escenas teatrales y cinematográficas.

- **Reflexionar sobre las relaciones entre arte y activismo**, considerando cómo ciertas prácticas escénicas y audiovisuales operan como formas de resistencia, intervención y producción de conocimiento situado.

- **Comparar las genealogías, estrategias formales y operaciones políticas** del teatro y el cine biográfico-documental en Argentina y Brasil, reconociendo sus singularidades y zonas de contacto.

- **Brindar herramientas teóricas y metodológicas** desde los estudios teatrales y cinematográficos, los estudios de la memoria, las epistemologías del Sur y la teoría crítica para el abordaje de estas producciones.

1. Semana 1: Del teatro militante a la politicidad del teatro performativo: Archivo, memoria y testimonio (escénico-cinematográfico)

Docente: Lorena Verzero

1. Contenidos: Apertura. Introducción histórica. Presentación de estudiantes.

Historia y memoria (Jelín). Herramientas para una historia material (Benjamin). Historia reciente (Franco-Levin). Ética y representación (Sánchez-Proaño). Genealogías: presencia, comunidad y territorio, formas de “lo real” / lo documental en los años sesenta-setenta. Entre las (neo)vanguardias y el realismo: cine y teatro militantes. Archivo, testimonio, testigo.

2. Bibliografía obligatoria:

Benjamin, Walter. “Tesis de filosofía de la historia”, en *Discursos interrumpidos I*, Madrid, Taurus, 1973, 175-191.

Sánchez, José Antonio. "Ética de la representación", *Apuntes de Teatro*, Santiago de Chile, N° 138, 9-25. Disponible en: Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca: Archivo Virtual de Artes Escénicas. Disponible en: <http://archivoartea.uclm.es/wp-content/uploads/2019/04/2014.-Etica-de-la-representaci%C3%B3n.pdf>

3. Bibliografía complementaria:

Agamben, Giorgio (2005), *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo*. Homo sacer iii (1999), Valencia, Pre-Textos.

Boal, Augusto (1980), *Teatro del oprimido/1. Teoría y práctica (1974)*, México, Nueva Imagen.

Briski, Norman. (2005), *De Octubre a Brazo Largo. Treinta años de teatro popular en Argentina*, Buenos Aires, Ediciones Madres de Plaza de Mayo.

García, Silvana (1990), *Teatro da militancia*, São Paulo, Perspectiva.

Jelín, Elizabeth. *Los trabajos de la memoria*, Barcelona, Siglo XXI, 2002.

Levín, Florencia y Marina Franco. *Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción*, Buenos Aires, Paidós, 2007.

Mestman, Mariano (1997), "Consideraciones sobre la confluencia de núcleos intelectuales y sectores del movimiento obrero. Argentina, 1968-1969", en *Cultura y política en los años 60*, Buenos Aires, Oficina de Publicaciones del cbc, Universidad de Buenos Aires: 207-230.

Oberti, Alejandra y Roberto Pittaluga (2006), *Memorias en montaje. Escrituras de la militancia y pensamientos sobre la historia*, Buenos Aires, El Cielo por Asalto.

Proaño Gómez, Lola (2014). "La duda epistemológica sobre la representación: la autorreferencialidad y los nuevos escenarios", ponencia presentada en el X Coloquio Internacional de Teatro. Crisis de la representación en las artes escénicas contemporáneas, Montevideo, inédita.

Sánchez, José Antonio (2007). "El teatro en el campo expandido", en *Quaderns Portàtils*. Barcelona: Macba.

Tal, Tzvi (2005), *Pantallas y revolución. Una visión comparativa del Cine de Liberación y el Cinema Novo*, Buenos Aires, Lumiere.

Verzero, Lorena (2013). *Teatro militante: Radicalización artística y política en los años 70*. Buenos Aires, Biblos.

2. Semana 2: Teatro performático, escrituras del yo y la función creativa de la diferencia

Docente: Denise Cobello

1. Contenido:

Introducción teórica - teatro performático como territorio de indefiniciones creado entre el adentro y el afuera, entre los géneros, entre lo íntimo y lo político. Metonimia de una militancia antipatriarcal; géneros menores (Deleuze y Guattari, 1978), “lo diferente” (Ludmer, 2021). Subjetividades contemporáneas y expresiones artísticas trans -transdisciplinar, transmedia, transgénero- (Farneda, 2022, Lozano, 2022, 2015). Entre teatro y cine (Blejmar J., Page, P. & Sosa, 2020). Las rescrituras del yo en el teatro contemporáneo (Blejmar, 2010). Análisis de la película *Reas* (2024) y la obra de teatro *Los días afuera* (2024) de Lola Arias.

2. Bibliografía obligatoria:

Arfuch, L. (2016) “El ‘giro afectivo’. Emociones, subjetividad y política”. En *Designis Serie Transformaciones*, n°24 “Emociones en la nueva esfera pública”, pp 245-254. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/6060/606066848013.pdf>

Blejmar J., Page, P. & Sosa, C. (comps.) 2020. *Entre telones y pantallas Afectos y saberes en la performance argentina contemporánea*. Buenos Aires: Librería.

Blejmar, J. (2010) “Reescrituras del yo. Apuntes sobre Mi vida después de Lola Arias”. *Revista Afuera. Estudios de Crítica Cultural*, N° 9. Disponible en: file:///Users/denise/Downloads/Reescrituras_del_Yo_Apuntes_sobre_Mi_vid-1.pdf

Danan, J. 2023. *¿Es necesaria la ficción? Politicidad del teatro performativo*. Buenos Aires: Artes del Sur.

Féral J. (2004). “La ficción y su relación con lo real”. En *Teatro, teoría y práctica: Más allá de las fronteras*. Buenos Aires, Galerna, 2004

Farneda, P. (2022). *Cómo hacerse un cuerpo en el arte: prácticas artísticas y desobediencias al género*. Paraná: Editorial Fundación La Hendija.

Lozano, E. (2022). "Teatro Queer". En Andrés Gallina, Alejandro Tantanian y Oria Puppo (comps.) *Diccionario Utópico de Teatros*. Córdoba: DocumentA/Escénicas.

Ludmer, J. ([1991] 2021) "El espejo universal y la perversión de la forma. En Ezequiel De Rosso (comp.) *Lo que vendrá. Una antología (1963-2013)*, pp. 199-219. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Deleuze, G. y Guattari, F. (1978) *Kafka por una literatura menor*. Ciudad de México: Era.

3. Bibliografía complementaria:

Arfuch, L. (2002) *El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea*, Buenos aires: Fondo de Cultura Económico.

Danan J. 2016. *Entre teatro y performance: la cuestión del texto*. Buenos Aires: Artes del Sur.

Lozano, E. (2015) *Sexualidades disidentes en el Teatro. Buenos Aires, años 60*. Buenos Aires: Biblos.

Sarrazac J.P. (dir) (2013). *Léxico del drama moderno y contemporáneo*. México: Paso de Gato. (Entradas: La crisis del drama; Rapsodia; Montaje y Collage)

Sarrazac J.P. (2009). *El drama en devenir. Apostilla a L'avenir du drame*. México: Paso de Gato.

3. Semana 3: Desbordes biográfico-documentales: saberes poéticos y afectivos de la marginalidad en el teatro y el cine argentino

Docente: Denise Cobello

1. Contenido:

La politicidad de los afectos (Svampa et al, 2020; Macon, 2021; Macon y Solana, 2015). Feminismo de la diferencia (Lorde, 2003). Diálogos entre las formas biográfico-documentales y las memorias colectivas; saberes alternativos desde los márgenes. Comunidad, lazos de parentesco, lazos políticos (Weston, 2003; Butler (2006). Territorio (Derrida, 2000; Deleuze y Guattari, 1980), territorio no-areolar (Echeverri, 2004; Chakrabarty, 2008), fronteras y otredad (Abu-Lughod, 2012). Análisis de la obra *Romeo Santos y Julieta de Palihue* (2023) de Blas Arrese Igor y el Grupo Oriyero y la película *Lluvia de jaulas* (2018) de César González.

2. Bibliografía obligatoria:

Abu-Lughod, L. (2012). "Escribir contra la cultura". *Andamios. Revista de Investigación Social*, vol. 9, núm. 19, pp. 129-157.

Butler, J. (2006). *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.

Chakrabarty, D. (2008). "La provincialización de Europa en los tiempos de la globalización. (Prefacio a la edición de 2007)". *Al margen de Europa. Pensamiento poscolonial y diferencia histórica*. Barcelona: Tusquets Editores, Barcelona. pp. 15-28.

Derrida, J. (2000). Lettres sur un aveugle. *Punctum caecum*. En J. Derrida y S. Fathy (ed.) *Turner les mots. Au bord d'un film*, (pp. 71-126.). París: Galilée.

Echeverri, Juan Álvaro. 2004. "Territorio como cuerpo y territorio como naturaleza: ¿diálogo intercultural?" En Alexander Surrallés y Pedro García Hierro (eds.) *Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno*. Lima: Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) Documento N° 39: 259-277. Recuperado en 15 de noviembre de 2020, de https://www.iwgia.org/images/publications//0331_tierra_adentro.pdf

Lorde, A. (2003). *La hermana, la extranjera*. Madrid: Horas y horas.

Macon C. y Solana M. (2015). *Pretérito indefinido: Afectos y emociones en las aproximaciones al pasado*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Weston, K. (2003). *Las familias que elegimos: lesbianas, gays y parentesco*. [trad. Rogelio Saunders], Barcelona: Bellaterra.

3. Bibliografía complementaria:

Barthes, R. (2005) *Cómo vivir juntos: simulaciones novelescas de algunos espacios cotidianos*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Deleuze, G. y Guattari, F. ([1980] 1997). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. Valencia: Pre-textos.

Macon, C. (2021). *Desafiar el sentir. Feminismos, historia y rebelión*. Buenos Aires: Omnívora.

Svampa L., Losiggio D., Abadi F. (2020). El entusiasmo como afecto histórico-político. *Revista Diferencia(s)*, 10, pp. 19-28. https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/144826/CONICET_Digital_Nro.8cd7729b-e063-4063-9269-41936e52bd5d_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

4. Semana 4: Cine documental brasileño: el cineasta, el golpe militar y la imagen del Pueblo

Docente: Dalmir Rogélio Pereira

1. Contenido: El modelo sociológico y la búsqueda de una nueva dramaturgia documental en las películas: *Viramundo* (1965) dirigido por Geraldo Sarno; *Maioria Absoluta* (1964) de Leon Hirszamn, *Subterrâneos do Futebol* (1965) de Maurice Capovilla; *A opinião pública* (1967) de Arnaldo Jabor; *Liberdade de imprensa, Migrantes* (1967) de João Batista de Andrade. b. Qué historia nos ofrece *Cabra marcado para morir* (1964/1984) de Eduardo Coutinho.

2. Bibliografía obligatoria:

AGAMBEN, Giorgio. *O que é um povo?* (p. 35-40). In: *meios sem fim: notas sobre a política*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2017.

BERNADERT, Jean-Claude. *Vitória sobre a lata do lixo da história* (p.227-242). In: *Cineastas e imagens do povo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

CABRA marcado para morrer. direção: Eduardo Coutinho/ produção: Eduardo Coutinho; Zelito Viana; Vladimir Carvalho. Pernambuco/Brasil. Programa de Restauo Cinemateca Brasileira- Petrobras, edição 2009. Restauração Cinematéca Brasileira. Duração: 120 minutos, 1984. Disponível em <https://assista.itauculturalplay.com.br/ItemDetail/67a60425737daeba5e02abc0/6220241cf7b91a7bb14033f3>

RANCIÈRE, Jacques. *Da partilha do sensível e das relações que estabelece entre política e estética* (p.15-26). In: *A partilha do sensível: estética e política*. São Paulo: EXO experimental org: Editora 34, 2009.

3. Bibliografia complementar:

AB'SÁBER, Tales A. M.. *Cabra marcado para morrer, cinema e democracia* (p.504-523). In: OHATA, Milton (org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

BERNADERT, Jean-Claude. *Em busca de uma nova dramaturgia documentária* (Liberdade de imprensa, Migrantes) (p.69-84). In: *Cineastas e imagens do povo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

BERNADERT, Jean-Claude. *O espelho perturba o método (A opinião pública)* (p.58-68). In: *Cineastas e imagens do povo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

BERNADERT, Jean-Claude. *O modelo sociológico ou a voz do dono (Viramundo)* (p.15-39). In: *Cineastas e imagens do povo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

BERNADERT, Jean-Claude. *O modelo sociológico, II (Maioria Absoluta, Subterrâneos do futebol, Passe Livre)* (p.40-57). In: *Cineastas e imagens do povo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

CARRIL, Manuel Martinez. *Testemunho de duas décadas* (p.49-53). In: *Cabra marcado para morrer*. Circulação exclusiva como complemento do DVD *Cabra marcado para morrer* de Eduardo Coutinho. Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2014.

ESCOREL, Eduardo. *Triunfo e tormento* (p.482- 504). In: OHATA, Milton (org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

LINS, Consuelo. *Cabra marcado para morrer: um novo modo de se fazer documentário* (p.30-57). In: *O documentário de Eduardo Coutinho: televisão, cinema e vídeo*. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.

MAIA, João Marcelo Ehlert. *A imaginação da terra no cinema de Coutinho: o caso de Seis dias de Ouricuri* (p.07-32). In: MAIA, João Marcelo Ehlert; NETO, Simplício; organização: ALTMANN, Eliska; BACAL, Tatiana. Seis dias de Ouricuri. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2017.

MATTOS, Carlos Alberto. *Cabra marcado para morrer: o cadáver sai do armário* (p. 112- 129). In: Sete faces de Eduardo Coutinho. São Paulo: Boitempo, Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles, 2019.

MEDEIROS, Leonilde Servolo de. *Revisitando o Cabra marcado para morrer* (07-44). In: MEDEIROS, Leonilde Servolo de; CASTRO, Flávia; organização: ALTMANN, Eliska; BACAL, Tatiana. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2017.

BASTOS, Elide Rugai. *Os Galileus* (p.09-38). In: As ligas camponesas. Petrópolis: Ed. Vozes, 1984.

SANTOS, Antônio Bispo dos. *Semear palavras* (09-16). In: A terra dá, a terra quer. São Paulo: Ubu Editora, PISEAGRAMA, 2023.

5. Semana 5: Imagen-testimonio: el giro testimonial del conocimiento histórico en el escenario

Docente: Dalmir Rogério Pereira

1. Contenido: Imagen-testimonio y la historia encarnada: *Seis días en Ouricuri* (1975); *O Fio da Memória* (1991); *Boca de Lixo* (1994); *Santo Forte* (1999); *Babilônia 2000* (1999); *Edifício Master* (2002); *Peões* (2004); *O Fim e o princípio* (2006); *As Canções* (2011); *Últimas conversas* (2015) de Eduardo Coutinho.

2. Bibliografía obligatoria:

AGAMBEN, Giorgio. *O arquivo e a testemunha* (p.139- 169). In: O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha. São Paulo: Boitempo, 2008.

SELIGMANN-SILVA, Marcio. *Apresentação sobre o conceito de história de Walter Benjamin* (p.09-28). In: BENJAMIN, Walter; organização e tradução MULLER, Adalberto; SELIGMANN-SILVA, Marcio. Sobre o conceito de história. São Paulo: Alameda, 2020.

SELIGMANN-SILVA, Marcio. *O local do testemunho* (p.187-204). In: A virada testemunhal e decolonial do saber histórico. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2022.

SELIGMANN-SILVA, Marcio. *O que resta do testemunho* (p.171-186). In: A virada testemunhal e decolonial do saber histórico. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2022.

3. Bibliografia complementar:

ANDRADE, Fábio. *O Canto dos mortos- as Canções de Eduardo Coutinho* (p. 648-658). In: OHATA, Milton (org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

BEZERRA, Claudio. *A personagem no documentário de Eduardo Coutinho*. Campinas -SP: Papyrus Editora, 2014.

MAGER, Juliana Muylaert. *Jogo de cena: história, memória e testemunho no documentário de Eduardo Coutinho*. São Paulo: Alameda, 2020.

MATTOS, Carlos Alberto. *Documentarista social* (p. 135-167). In: Sete faces de Eduardo Coutinho. São Paulo: Boitempo, Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles, 2019.

MATTOS, Carlos Alberto. *Seis dias de Ouricuri e Theodorico, o imperador do Sertão: vitórias sobre o sistema da TV* (p. 100- 112). In: Sete faces de Eduardo Coutinho. São Paulo: Boitempo: Itaú Cultural: Instituto Moreira Salles, 2019.

MESQUITA, Cláudia; GUIMARÃES, Victor. *Peões: tempo de lembrar* (p. 577-604). In: OHATA, Milton (org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

WERNECK, Alexandre. *Peões* (p. 573-576). In: OHATA, Milton (org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

6. Semana 6:

Docente: Dalmir Rogélio Pereira

1. **Contenidos:** La disolución del sujeto en el juego entre teatro y cine: *Jogo de cena* (2007); *Moscou* (2009) de Eduardo Coutinho y Grupo de Teatro Galpão; *Festa de separação: um documentário cênico* (2009); y *Deeper* (2024) de Janaina Leite.

2. Bibliografía obligatoria:

BERNARDET, Jean-Claude. *Jogo de cena* (p.626-636). In: In: OHATA, Milton (org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

LEITE, Janaina Fontes. *Autoescrituras performativas: do diário à cena. As teorias do autobiográfico como suporte para a reflexão sobre a cena contemporânea* (p.72-107), 2014, Dissertação de Mestrado, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), São Paulo, <https://doi.org/10.11606/D.27.2014.tde-27022015-160605> . Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27156/tde-27022015-160605/pt-br.php>

MENDES, Julia Guimarães. *Performar teoria, desconstruir identidades: uma análise de Stabat Mater, de Janaína Leite, A Invenção do Nordeste, do Grupo Carmin, e Isto é um negro?, do grupo EQuemÉGosta?* (p. 01-25). Conceição: Campinas,SP: Conceição,v.12, e023016, 2023. Disponível em:<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conce/article/view/8674670/33111>

XAVIER, Ismail. *O jogo de cena e outras cenas* (p.604-626). In: In: OHATA, Milton (org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

3. Bibliografía complementaria:

BEZERRA, Claudio. *A personagem no documentário de Eduardo Coutinho*. Campinas -SP: Papyrus Editora, 2014.

FELDMAN, Ilana. *O filme que não acabou* (p.638-648) In: In: OHATA, Milton (org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

MAGER, Juliana Muylaert. *Jogo de cena: história, memória e testemunho no documentário de Eduardo Coutinho*. São Paulo: Alameda, 2020.

ORICCHIO. Luiz Zanin. *Moscú, ou a força da incompletude* (p. 636-638). In: OHATA, Milton (org.). Eduardo Coutinho. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

7. Semana 7: Lo real en el teatro y el cine expandido

Docente: Denise Cobello

1. Contenido: El teatro expandido a partir de la conferencia performática (Rilke, 2013; Ladnar, 2013; Cerezo, 2016), caja negra-cubo blanco (Bishop, 2021), desarchivar y anachivar (Cobello, 2023), prácticas performáticas testimoniales en el umbral de lo íntimo (Kamenszain, 2016), testimonio poético (Axat, 2018; Barona y Blanco, 1999). Análisis de algunas de las obras que componen el ciclo *Mis documentos* (2012-2017) curado por Lola Arias.

2. Bibliografía obligatoria:

Bishop, C. (2021). "La caja negra, el cubo blanco, la zona gris: las exhibiciones de danza y la atención de la audiencia", *Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada*, 35, p. 43-69. DOI: https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.2021355056

Cobello (2023). "Desarchivar para anachivar: prácticas performáticas en el umbral de lo íntimo. Reflexión en torno al ciclo *Mis documentos* de Lola Arias". *Revista IdeAs. Idées d'Amériques*. Institut des Amériques, N°21. Disponible en: <https://journals.openedition.org/ideias/15756>

Kamenszain, T. (2016). *Una intimidad inofensiva*. Buenos Aires, Eterna Cadencia.

Axat, J. (2018). "Los hijos ante la ley. Pos-memoria, poesía y justicia", XI Seminario Internacional Políticas de la Memoria. Memorias subalternas, memorias rebeldes, Centro Cultural Haroldo Conti. Disponible en: http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2018/01/seminario/mesa_17/axat_mesa_17.pdf

Barona, A. y Blanco, O. (1999). "Sujeto-Verdad y Experiencia de lo Absoluto: el Testimonio". En *Acerca de la Hermenéutica*, Ficha de cátedra de Teoría Literaria II, Buenos Aires: OPFyL, pp. 9-30.

3. Bibliografía complementaria:

Urraco Crespo, J. M. (2012). *Dramaturgias de lo real en la escena contemporánea* [Tesis de doctorado]. Universidad Autónoma de Barcelona.

Sibilia, P. (2008). *La intimidad como espectáculo*. Fondo de Cultura Económica.

Pardo, J. L. (1996). *La intimidad*. Pre-textos.

Rilke, F. (2013). "When Form Starts Talking: On Lecture-Performances". *Afterall*, vol 33, p. 4-15.

Cerezo, B. (2016). "How to open my eyes? The performance-lecture as a method within artistic research". *Networking Knowledge: Journal of the MeCCSA Postgraduate Network*, vol 9, nº3. Disponible en: <https://ojs.meccsa.org.uk/index.php/netknow/issue/view/53>

Ladnar, D. (2013). *The lecture performance: contexts of lecturing and performing*, PhD Thesis. Aberystwyth University.

8. Semana 8: Afectos y corporalidades: Presencia, comunidad y territorio en el activismo

Contenido: Arte activista, activismo artístico (Expósito et al, Groys) - activismo (Delgado). Ciudades performativas (Feenstra-Verzero). Cartografías (imaginarias), planos de temporalidades. Racionalidad poético-afectiva (Proaño-Verzero) Afectos (Macón et al) y corporalidades: entre lo biográfico y lo colectivo.

Docente: Lorena Verzero

1. Bibliografía obligatoria:

Delgado, Manuel. "Activismo y pospolítica. Sobre la estetización de las luchas sociales en contextos urbanos", en *QuAderns-e. Institu Catalá d'Antropologia*, Núm. 18 (2) Any 2013, pp. 68-80.

Expósito, Marcelo, Ana Vidal y Jaime Vindel (2012). "Activismo artístico", en *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, pp. 43-50.

Groys, Boris (2016). "Activismo en el arte" en *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Buenos Aires, Caja Negra, pp. 55-74.

Feenstra, Pietsie y Lorena Verzero. "Ciudades performativas: Tres ciudades capitales, tres procesos de memorias", en Pietsie Feenstra y Lorena Verzero (coords.-eds.). *Ciudades performativas: prácticas artísticas y políticas de (des)memoria en Buenos Aires, Berlín y Madrid*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires: CLACSO-Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA, 2021: 13-33. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20210317032653/Ciudades-performativas.pdf>

2. Bibliografía complementaria:

VVAA (2022). Podcast "Arte + Activismo = Artivismo?", Revista *Hiedra*, Santiago de Chile. Conversatorio entre Mauricio Barría, Gustavo Remedi, Lorena Verzero e integrantes de *Hiedra*, disponible en: <https://revistahiedra.cl/hiedrafm/arte-activismo-artivismo/>. 13 de agosto.

Expósito, Marcelo. "La potencia de la cooperación. Diez tesis sobre el arte politizado en la nueva onda global de movimientos". En *Viento sur. Por una izquierda alternativa*. Número 135, 2014: 53-62. Disponible en: https://vientosur.info/wp-content/uploads/spip/pdf/VS135_M_Exposito_Potencia_cooperacion_diez_tesis_sobre_arte_politizado.pdf

López Cuenca, Alberto. "¿Pero esto qué es? del arte activista al activismo artístico en América Latina, 1968-2018", en *El Ornitorrinco Tachado. Revista de Artes Visuales*, Universidad Autónoma del Estado de México, núm. 8, 2018: 1-19.

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. Dossier "Racionalidad poético-afectiva una aproximación política a la escena teatral contemporánea", en colaboración con Lola Proaño Gómez. En *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>

<https://revista.religacion.com/index.php/religacion/issue/view/36>

Verzero, Lorena (coord.) *#Juntas, libres, iguales: Una experiencia transformadora*. San Martín: Municipalidad de San Martín, 2022. Versión digital disponible en: [https://sanmartin.gob.ar/uploads/1664471019-JuntasLibresIguales-Unaexperiencia transformadora..pdf](https://sanmartin.gob.ar/uploads/1664471019-JuntasLibresIguales-Unaexperienciatransformadora..pdf)

Verzero, Lorena. "Cartografía afectiva de la patria: Relatos situados, la ciudad palimpsesto". En Sosa, Cecilia, Jordana Blejmar y Philippa Page (eds.), *Entre/telones y pantallas. Afectos y saberes en la performance argentina contemporánea*, Buenos Aires, Librería, 2020, pp. 150-17.

Verzero, Lorena. Saberes del cuerpo: Deseo y resistencia en la experiencia del Colectivo Cueca Sola". En *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>

3. Bibliografía general

(Especificada en cada clase.)

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

El seminario constará de ocho clases virtuales sincrónicas de cuatro horas semanales cada una, con una periodicidad semanal. La cursada comprende una dinámica que alterna las exposiciones teóricas de contenidos por parte de las profesoras y el profesor 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 las y los estudiantes mediante actividades sincrónicas y asincrónicas pautadas oportunamente. Los materiales serán compartidos previamente para que puedan leer la bibliografía o acceder a los materiales audiovisuales para cada clase.

Formas de evaluación

(Si el curso se aprueba con un trabajo monográfico, especificar las características del trabajo).

El seminario se aprobará con participación en las actividades propuestas durante la cursda más un trabajo monográfico final.

Los trabajos finales de aprobación de los seminarios deberán ser realizados en forma individual. Se especificarán, en este ítem, las pautas y requisitos específicos (índole del trabajo, extensión, aspectos formales, etc.).

Durante el seminario las y los estudiantes presentarán un anteproyecto que debe ser aceptado. El trabajo final consistirá en una reflexión crítica de tipo monográfico que plantee alguna de las problemáticas trabajadas durante el curso. Tendrá una extensión máxima de 12 páginas, a espacio y medio, papel tamaño A4, Times New Roman 12. Deberá hacerse referencia como mínimo a cinco textos trabajados durante el seminario.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para mantener la regularidad del seminario, se debe cumplir con el 80% de las actividades obligatorias y participar de las instancias de intercambio. Para aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en “Formas de evaluación” en un lapso no mayor a un año.