

Doctorado en Ciencias Sociales – Ciclo lectivo 2019

La estética al rescate del pasado: artes audiovisuales y performáticas como memoria frágiles de la dictadura.

Datos de la asignatura

Tipo de asignatura	Seminario general (32 horas)
Período de dictado	escuela de primavera (del 30 de septiembre al 12 de octubre)
Áreas temáticas	Historia y memoria Historia y memoria

Docente(s)

Mauro Greco	<p>Mauro Ignacio Greco es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y Licenciado y Profesor en Ciencias de la Comunicación por la misma casa de estudios. Se ha especializado en los estudios de representaciones y memorias del pasado reciente argentino, puntualmente vinculadas a la última dictadura.</p> <p>Es Becario PostDoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dicta clases en esta casa de estudios y en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Doble recomendado, por Asesor externo, Comisión Disciplinaria de Evaluación y Junta de Calificación y Promoción, para ingresar a Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICT) 2017 del CONICET.</p> <p>Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales en su especialización temática así como artículos de divulgación. Desarrolló recientemente una estancia de investigación posdoctoral en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), en París-Francia.</p> <p>Es cofundador y miembro del comité editorial de HUMO. Revista/libro de ensayo y crónica.</p>
Maximiliano Ignacio De la Puente	<p>Maximiliano de la Puente es Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Magíster en Comunicación y Cultura, y Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es también dramaturgo, performer, director teatral, realizador audiovisual y profesor. Se desempeña como docente e investigador en la Universidad Nacional de Moreno, en la Universidad Nacional de las Artes, en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación de la Ciudad de Buenos Aires. Sus obras han obtenido distintos premios nacionales e internacionales, destacándose</p>

el Primer Premio del 5to Concurso Nacional de Obras de Teatro, Nueva Dramaturgia Argentina, organizado por el Instituto Nacional del Teatro, y el Premio Municipal de Literatura, Teatro y Música de la Ciudad de Buenos Aires, por Yace al caer la tarde y Acá y allá.

Fundamentación

El campo de estudios sobre la última Argentina vivió desde mediados de la década del '90 un boom de producciones tanto estéticas como académicas que, una década después, tuvo en el retomar del Estado de la agenda de los DDHH su convalidación política. Esta convalidación, que no puede sino dialogar con las primeras marchas de marzo de 1977, con el Juicio a las Juntas de 1985 y con las leyes de impunidad de fines de los '80 y principios de los '90, vino acompañada de una nueva producción prolífica sobre ese pasado, que ya se había recortado como uno de los objetos privilegiados de las ciencias sociales y humanas de la década anterior. Esta producción, luego de más de una década de trabajo sostenido sobre la temática, se ha vuelto prácticamente inabarcable, dada la intensidad y especialización de las investigaciones. Esta cantidad, dicho desde el interior del campo de estudios sobre la última dictadura, nos llevó a considerar que nos encontrábamos en un camino indefectiblemente ascendente –una nueva e inesperada teleología de la historia–, que ya había discusiones que se encontraban saldadas y que no haría falta volver a debatir. El fallo de la Corte Suprema del 10 de mayo de 2017 “condonando” dos años de pena por uno a represores encarcelados por delitos de lesa humanidad, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado tres meses después, así como la defensa de amplios sectores sociales de “la justicia por mano propia” por parte de ciudadanos del común, nos permite afirmar que nos equivocamos.

Este seminario no se propone descubrir los motivos de tal equivocación, sino un objetivo mucho más modesto: repasar los modos en que la última dictadura fue representada y figurada en ciertas artes estéticas de la postdictadura. Puntualmente, a fines metodológicos, nos centraremos en las artes audiovisuales y performáticas, es decir aquellas que interpelan los sentidos de la vista, la escucha y la temporalidad, concentrándonos entonces en la literatura, el cine y el teatro. ¿De qué forma las letras, las imágenes y la “auraticidad” (Benjamin, CITA) teatral representaron y construyeron los traumáticos (Freud, 1921) años de la dictadura? ¿A través de qué palabras, retóricas y silencios? ¿Cuánto de lo allí postulado, con la autonomía relativa del arte por oposición a la necesidad de demostración y fuente de la investigación académica, se repitió o actualizó, como un eterno retorno de lo mismo, en años posteriores de nuestra posdictadura?

La literatura Argentina se ocupó de la última dictadura desde la misma vuelta de la democracia, si es que no lo hizo desde antes (Piglia, 1980; Fogwill, 1982; Saer, 1983). Solamente al respecto de la responsabilidad colectiva ante la dictadura, objeto de nuestra tesis doctoral (Greco, 2015), la producción es inabarcable: Tizón, 1984, 2002; Guzmán, 1996, 2002; Heker, 1996; Chefjec, 1997; Osorio, 1998; Feijoo, 2001; Silberstein, 2002, entre muchos otros. El corpus restringido de nuestra tesis estuvo compuesta por: Lo imborrable (Saer, 1992), El secreto y las voces (Gamerro, 2002), Pase libre. La fuga de la mansión Seré (Tamburrini, 2002), y Una misma noche (Brizuela, 2013). Estas novelas, leídas en sus continuidades y rupturas con las películas Juan, como si nada hubiera sucedido (C. Echeverría, 1987), Garage Olimpo (M. Becchis, 1999), Los rubios (Carri, 2003), Andrés no quiere dormir la siesta (Bustamente, 2008) y Rawson (Machesich y Zito, 2013), así como con los testimonios resultantes de un trabajo de campo en las vecindades de un ex-centro clandestino de detención (CCD), nos permitieron cartografiar un estado de la producción, circulación y recepción de sentidos sociales en torno a una materia en particular: las responsabilidades civiles de la sociedad Argentina ante la última dictadura. Estas responsabilidades fueron representadas, literaria y cinematográficamente, de diferentes formas, desde distintos lugares enunciativos y políticos, a su vez cambiantes de acuerdo al contexto socio-cultural circundante..

A diferencia del cine y la literatura, el teatro da cuenta del horror de la dictadura a través de un presente escénico radical, el “aquí y ahora” específico del hecho teatral, pensado como acontecimiento poético y espectral y como zona de experiencia. Las obras teatrales que abordan la época dictatorial llevan inscritas en su matriz de generación la capacidad de transmitir memorias performativas propias del acontecer escénico. “Actuar la memoria” implica aquí accionar

la memoria desde el presente de la performatividad teatral, teniendo en cuenta el origen etimológico de la palabra “drama: “acción”. Son entonces acciones y actos que construyen memorias del terrorismo de Estado específicamente performativas, que se producen en el momento mismo de su enunciación. Se genera así, a través de las memorias performativas inscriptas en la acción teatral, una presentación y una reactualización que nos permite experimentar de manera “directa” un cierto aspecto del terrorismo de Estado. En la particularidad de los gestos, las situaciones, las acciones, las palabras, los silencios, los movimientos de los actores, pero también a través de la utilería, los objetos y la escenografía de una obra, el acontecimiento traumático se reactualiza, la vivencia “directa” es compartida por creadores y espectadores en el convivio teatral.

En Argentina el teatro independiente tuvo relación con la política y la memoria desde su mismo origen, desde los años treinta del siglo pasado, si pensamos en los montajes que se llevaban a cabo en el “Teatro del Pueblo” que dirigía el escritor, periodista y dramaturgo Leónidas Barletta, así como en las experiencias de teatro anarquista de comienzos del mismo siglo. Nuestro interés estará centrado en los análisis sobre las representaciones teatrales y las intervenciones performáticas que abordan de diversas maneras el terrorismo de Estado en Argentina. A pesar de haberlo trabajado en la tesis doctoral de uno de nosotros (de la Puente, 2017), este objeto es también un momento preliminarmente cartografiado en su totalidad. Constituye entonces un campo sumamente fértil para el análisis, ya que se encuentra en un estadio aún primigenio de construcción. En este recorte tienen también lugar las políticas públicas de memoria y derechos humanos llevadas adelante por el Estado durante el período kirchnerista, junto con el destacado crecimiento experimentado por “TeatroIdentidad”, un movimiento teatral de actores, dramaturgos, directores, coreógrafos, técnicos y productores que se inscribe dentro del marco del teatro político y que constituye uno de los brazos artísticos de Abuelas de Plaza de Mayo, que ya lleva más de quince años. Todo lo cual ha generado que se produjeran y se produzcan en el país una gran cantidad de obras teatrales que, con diversas estéticas, temáticas, estrategias y recursos, explicitan las relaciones entre nuestro presente y el pasado dictatorial. El teatro contemporáneo que se realiza desde el ámbito alternativo, independiente u “off”, da cuenta de la represión, el terror, los secuestros, las desapariciones, los campos de concentración, la tortura, el asesinato y la violación de los derechos humanos. (Dubatti: 2006a). Y lo hace de una forma performativamente específica en distintos períodos históricos, puesto que cada obra conforma un acto estético en tanto configuración de la experiencia que da lugar a “nuevos modos del sentir” y que induce “nuevas formas de subjetividad política” (Rancière, 2010).

Objetivos

OBJETIVOS GENERALES

- Introducir, sistematizar y problematizar los principales abordajes literarios, cinematográficos y teatrales del traumático pasado reciente argentino.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Periodizar las producciones literarias, cinematográficas y teatrales de acuerdo a sus contextos de producción, y a sus usos socio-políticos no necesariamente dependientes de sus marcos de factura.
- Indagar las gramáticas representacionales bajo las cuales aparece el pasado reciente argentino en las novelas, películas y piezas teatrales recortadas.

Volver sobre resultados de nuestras respectivas tesis doctorales para someterlos a discusión, así como para poner a prueba la fertilidad de sus conclusiones, como forma entender los revivals argumentativos que vive nuestro país en los últimos años

Contenidos desagregados por unidad

Unidad I. Presentación del seminario y propuesta teórico-metodológica.

Clase I: Presentación del seminario, sus docentes y lxs estudiantxs. Comunicación de su dinámica de trabajo, las condiciones de regularización y promoción, y el porcentaje de bibliografía obligatoria citada para ambas condiciones.

Clase II. Propuesta metodológica y justificación teórica. Formaciones discursivas y formaciones de la memoria. La obra de arte como palimpsesto de una época. Los personajes ficticiales como encarnaciones históricas. Los autores como hablantes hablados o hablados hablantes.

Clase III. Perspectivas teórico-metodológicas sobre literatura, cine y teatro desde las ciencias sociales. De Jauss a Williams; Deleuze, Ranciere y Farocki sobre cine; las relaciones transfronterizas, de intercambio y de hibridación recíproca, entre los conceptos de performance, teatro posdramático, biodrama, teatro anaurático, teatralidad, intermedialidad y liminalidad, a partir de Barría Jara, Del Campo, Diéguez, Féral, Lehmann, Irazábal y Taylor. La noción de teatro expandido desde Sánchez y la redefinición del teatro por su confrontación con la transteatralización social según Dubatti.

Unidad 2. Los '80: resistencias literarias, visibilizaciones cinematográficas y teatros muy abiertos. La década y generación perdida, los tiempos ganados de los DDHH.

Clase IV: Literatura. La larga noche de Francisco Sanctis (1985), de Humberto Constantini. Su transposición cinematográfica por Andrea Testa y Francisco Márquez (2016). El arco de más de treinta años. La responsabilidad colectiva ante la última dictadura representada primero por las letras y luego por el cine. ¿Por qué su transposición más de tres décadas después? Sentidos sociales de factura y de llegada.

Clase V. Teatro, resistencia y efervescencia cultural en los años ochenta. "Teatro Abierto". La escena underground contracultural y el teatro joven. Las obras de Griselda Gambaro y Eduardo Pavlovsky. Los derechos humanos emergen en la temprana posdictadura. Narrar el horror desde la perspectiva del represor: El señor Laforgue (1983) y Potestad (1985). Postales argentinas (1989): la imposible unidad de la historia en clave absurda.

Clase VI. Cine. Juan, como si nada hubiera sucedido (1987), de Carlos Echeverría, con guión de Osvaldo Bayer, también exiliado en Alemania, y protagonismo de Esteban Buch, periodista musical barilocheño a la postre investigador en París y referencia del campo de estudios sobre la dictadura. La desaparición de Marcos Herman y las responsabilidades y deseos sociales. El puesto enunciativo de la película: la crítica exterior y las zonas grises internas. La teoría saeriana de los círculos y circuitos sociales: de "los otros" a "nosotros" pasando por "el resto". El lugar de la sociedad civil barilocheña en la pesquisa.

Unidad 3. Los 90's. Responsabilidades sociales y críticas exteriores en tiempos de posmodernidad: resistencias realistas y espectaculares y sociedades nubladas o idiotizadas.

Clase VII. Literatura. Lo imborrable (1992) de Saer. Tomatis, aterrorizado, recluido en su terraza. Su mujer psicoanalista y su suegra farmacéutica -"la farmacia de Platon" derridiana- justificando por la hija en común la delación de una vecina guerrillera que tuvieron aupa cuando era niña. La resistencia realista de Bueno que imita lo que no puede imaginar, es decir poner en imágenes. El terror, las delaciones y las resistencias en torno a la última dictadura.

Clase VIII. Teatro. La nueva dramaturgia argentina. El teatro de la desintegración. La posmodernidad teatral. Las representaciones de la figura del desaparecido en el contexto neoliberal y de las leyes

de impunidad. Las obras de Griselda Gambaro: La casa sin sosiego (1991) y Atando cabos (1991). El teatro como ajuste de cuentas y como enfrentamiento inmediato con la sociedad. Máquina Hamlet (1995), de Heiner Müller, por el Periférico de Objetos: las memorias performativas del terrorismo de Estado ancladas en los objetos. Formas de hablar de las madres de los mineros mientras esperan que sus hijos salgan a la superficie (1997), de Daniel Veronese: Los desaparecidos tragados por la tierra. Señora, esposa, niña y joven desde lejos (1998), de Marcelo Bertuccio: la desaparición como construcción lingüístico-discursiva. Memorias escénicas de los vencidos: violencia, lenguaje y palabra política.

Clase IX. Cine. Garage olimpo (1999) de Marco Bechis. La cotidianidad dictatorial de un CCD. Nuestro disenso con Di Tella (2002): toda situación, incluso la más terrible, es dable de convertirse en normalidad (la experiencia de las masacres del S. XX como prueba). La voladura del piso de un torturador como resistencia espectacular, puesta a ver y que divide entre actores y espectadores. La sociedad argentina como hinchas de fútbol con la vista nublada que no ven un secuestro delante de sus ojos.

Unidad 4. Los 2000's: ¿qué es la identidad en relación al pasado reciente? Genealogías fraudulentas, juegos de lenguaje y ficciones de la memoria. Los tiempos de la experimentación.

Clase X. Letras. El secreto y las voces (2002) de Gamerro. Un pueblo, un comisario -Greco-, que plebiscita entre los notables de la comunidad el secuestro y desaparición de uno de sus integrantes. Lo que se dirime, responsabilidades colectivas pero también deseos de represión (Reich, 1933; Deleuze y Guattari, 1973), en la aspiración de que alguien que existe no lo haga más. La mesa de amigos del bar, como Les joueurs de cartes de Cezanne, como sitio de relaciones de poder alrededor del develamiento de la verdadera genealogía de uno de ellos. Los derechos humanos (DDHH) como arena de disputa.

Clase XI. Teatro. La explosión de la memoria en la escena: el movimiento de "Teatro x la Identidad" y cómo representar a apropiadores y apropiados. Instrucciones para un coleccionista de mariposas (2002), de Mariana Eva Pérez: el pasado que no pasa. Vic y Vic (2007), de Erika Halverson: el desdoblamiento de identidades oblicuas. Los murmullos (2002), de Luis Cano: intertextualidad, polifonía y búsqueda de confrontación con el espectador. La crítica a la figura del héroe. El uso de las tecnologías digitales en el teatro para narrar el pasado traumático. La Chira, el lugar donde conocí el miedo (2004), de Ana Longoni y Ana Alvarado: la imposibilidad de reconstrucción de una biografía colectiva sobre el exilio. áRBOLES, sonata para viola y mujer (2006), de Ana Longoni y María Morales Miy: la irrupción de las voces de los hijos de los militantes de los años setenta. Prometeo. Hasta el cuello (2008), de Juanjo Santillán: formas de hablar desde la derrota para problematizar las figuras del sobreviviente y del traidor. La irrupción de lo real en la escena contemporánea. El auge del biodrama y del teatro posdramático. La (pos)dramatización y ficcionalización de las memorias. Mi vida después (2009), de Lola Arias: la puesta en escena de archivos vivos, plurales y compartidos. 170 explosiones por segundo (2011), de Damiana Poggi y Virginia Jáuregui: tras la búsqueda de la transmisión generacional. Proyecto Posadas (2014) de Andrés Binetti: la ficcionalización paródica de las memorias militantes.

Clase XII. Los rubios (2003) de Albertina Carri. La "memoria de supermercado" de familiares y amigos de militancia de Roberto Carro y Ana María Caruso. Los compañeros de generación de los padres que esperan una película que otras generaciones no pueden o quieren hacer. Las condiciones epocales y políticas de audibilidad. La verdad insoportable (Martínez Estrada, 1944) que se ve siempre desde el otro lado de la frontera: las palabras de las vecinas del barrio del conurbano donde fueron desaparecidos Carri y Caruso.

Clase XIII. Puesta en común del seminario y escucha y trabajo sobre las propuestas de monografía de lxs alumnx.

4. Bibliografía específica obligatoria.

Unidad 1.

Clase 1.

Clase de presentación del seminario, lxs estudiantxs y lxs profesorxs.

Clase 2.

Bibliografía obligatoria:

FOUCAULT, Michel (1998 [1976]), "IV. El dispositivo de sexualidad" (45-69), Historia de la sexualidad. La voluntad de saber, trad. de Ulises Guiñazu, Madrid, Siglo XXI.

CRENZEL, Emilio (2008), La historia política del Nunca más. La memoria de las desapariciones en la Argentina, Bs. As., Siglo XXI.

Bibliografía complementaria u opcional:

BUCH, Esteban (2016), Música, dictadura, resistencia: La orquesta de París en Buenos Aires, Bs. As., FCE.

Clase 3.

Bib. Ob.

DELEUZE, Gilles (1984 [1983]), La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1), trad. Irene Agoff, Paidós, Barcelona, puntualmente: "2. Cuadro y plano, encuadre y guion técnico" (23-44).

----- (1987 [1985]), La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, trad. Irene Agoff, Paidós, Barcelona, puntualmente: "2. Recapitulación de los imágenes y los signos" (43-56).

Bib. Comp.

JAUSS, H. R. (1978). Pour une esthétique de la réception. Paris: Gallimard. Traducido del alemán por: Claude Maillard. Puntualmente: "Historia e historia del arte" (88-134).

RANCIERE, Jacques (2010 [1998]), En los bordes de lo político, Bs. As., La cebra, trad. Alejandro Madrid.

----- (2007 [1987]) El maestro ignorante: cinco lecciones sobre la emancipación intelectual, Bs. As., Libros del Zorzal, trad. Claudia E. Fagaburu.

WILLIAMS, Raymond (1980), "1. Base y superestructura", Marxismo y literatura, Barcelona, Península.

Unidad 2.

Clase 4.

Bib. y filmografía obligatoria.

CONSTANTINI, Humberto (2016 [1984]), La larga noche de Francisco Sanctis (1985).

TESTA, Andres y MARQUEZ, Francisco (2016),

JASPERS, Karl (1998 [1948]), ¿Es Alemania culpable?, trad. Ramón Gutiérrez Cuartango, Barcelona, Nueva Época.

ARENDT, Hanna (2003 [1964]), Responsabilidad y juicio, trad. Miguel Candel, Barcelona, Paidós.

Bib. y filmografía complementaria.

JONAS, Hans (1995 [1979]), "Capítulo Cuarto. III. La teoría de la responsabilidad: los padres y el político como paradigmas eminentes" (172-184), El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Barcelona, Herder, trad. Javier M. Fernández Retenaga.

LEVINAS, Emmanuel (2002 [1971]), "El rostro y la exterioridad" (201-232), Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Salamanca, Sígueme, trad. Daniel E. Guillot.

GRECO, Mauro (2016), "Vecinos somos todos. Autoanálisis de una investigación sobre responsabilidad colectiva y pequeñas resistencias ante la última dictadura", Revista Sociedad, 35-36, Primavera 2016, ISSN: 0327-7712, <http://www.sociales.uba.ar/wp-content/blogs.dir/219/files/2016/11/4-DIC.-SOCIEDAD-WEB.pdf>

Clase 5.

Bib. Ob.

DUBATTI, Jorge (1990), Otro Teatro. Después de Teatro Abierto, Buenos Aires: Libros del Quirquincho.

SAGASETA, Julia (1990), "El teatro en la Bienal de Arte Joven", en Otro Teatro. Después de Teatro Abierto, Buenos Aires: Libros del Quirquincho. 64-68.

VILLAGRA, Irene (2011), "Teatro Abierto 1981. Teatología e historia", en Concurso Nacional de Ensayos Teatrales Alfredo de la Guardia 2011, Buenos Aires: Inteatro, pp. 5-157.

Bib. optativa

GARBATZKY, Irina (2013), Los ochenta recién vivos. Poesía y performance en el Río de la Plata, Rosario: Beatriz Viterbo Editora.

GONZÁLEZ, Malala (2015), La Organización Negra. Performances urbanas entre la vanguardia y el espectáculo, Interzona Editores: Buenos Aires.

LUSNICH, Ana Laura (2002), "La dramaturgia de Eduardo Pavlovsky (1990-2000): Nuevas búsquedas de fin de siglo", en Teatro: Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies, nro. 16, pp. 75-90.

Clase 6.

Bib. y filmografía obligatoria:

ECHEVERRÍA, Carlos (1987), Juan, como si nada hubiera sucedido, Arg./Alemania. (Fragmento seleccionado).

MARGULIS, Paola (2010 agosto), "Entre el compromiso y la institucionalización. Un acercamiento al documental producido en la década del ochenta", Doc On-Line, nº 8, www.doc.ubi.pt, pp. 23-35.

RANCIÉRE, Jacques (2005 [2001]), La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine, Barcelona, Paidós, trad. de Carles Roche.

Bib. y filmografía op.

FISCHERMAN, Alberto (1985), Los días de junio, Arg. (Fragmento seleccionado), film.

RANCIÉRE, Jacques (2011a [2009]), El destino de las imágenes, Bs. As, Prometeo, trad. Matther Gajdowski y Lucía Vogelfang, trad. Claudia Fagaburu.

SOCOLOVSKY, Miriam (2011 agosto), "Sin historia y sin justicia: consideraciones sobre Juan, como si nada hubiera sucedido", Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias Sociales, nº 7 y 8, Publicación del Posgrado en Ciencias Sociales UNGS-IDES

Unidad 3.

Clase 7

SAER, Juan José, Lo imborrable (1992), Bs. As., Seix Barral (Fragmentos seleccionados).

KOHAN, Martín (2000), "Historia y literatura: La verdad de la narración" (245-280), en: Drucaroff, Elsa, Historia crítica de la literatura argentina. Vol. 11. La narración gana la partida, Bs. As., Emecé.

Bib. Op.

STRAUSS, Leo (2009), La persecución y el arte de escribir, trad. Amelia Aguado, Bs. As., Amorrortu, puntualmente: "La persecución y el arte de escribir" (29-48).

LONGONI, Ana, (2007), Traiciones. La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión, Bs. As., Norma.

Clase 8

Bib. obligatoria

BERTUCCIO, Marcelo. "Señora, esposa, niña, y joven desde lejos", en Teatro de la Desintegración, Colección Teatro en Eudeba, Serie Los Nuevos, Eudeba, Buenos Aires, 1999.

MÜLLER, Heiner (1996), Germania muerte en Berlín, Hondarribia: Argitaletxe HIRU.

VERONESE, Daniel (1997), Cuerpo de prueba. Textos teatrales, Centro Cultural Ricardo Rojas, Oficina de Publicaciones del CBC, Buenos Aires.

Bib. complementaria

DE TORO, Alfonso (2006), "El periférico de objetos II: Prácticas de corporalización y descorporalización", en Gestos, año 21, 41: 13-38.

FUKELMAN, María (2013), "El teatro independiente en los primeros años de Postdictadura". La revista del CCC [en línea]. Enero / Abril 2013, n° 17. Actualizado: 2013-05-14 [citado 2016-05-25]. Disponible en Internet: <http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/386/>. ISSN 1851-3263.

HIDALGO, Cecilia y SCHUSTER, Félix (2004), "Lenguaje y realidad: el tema de los desaparecidos en Señora, esposa, niña y joven desde lejos, de Marcelo Bertuccio", en Reflexiones sobre el teatro, Osvaldo Pellettieri compilador, Buenos Aires: Galerna.

Obras teatrales:

Máquina Hamlet, Autor: Heiner Müller. Versión del grupo: "El Periférico de Objetos". Año estreno: 1995. Lugar estreno: Buenos Aires, sala "El Callejón de los Deseos"

Señora, esposa, niña y joven desde lejos. Autoría: Marcelo Bertuccio. Dirección: Cristian Drut. Funciones realizadas en el teatro "Callejón de los Deseos" (1998), Centro Cultural Recoleta (1999 y 2000) y Centro Cultural Rector Ricardo Rojas (2000).

Formas de hablar de las madres de los mineros, mientras esperan que sus hijos salgan a la superficie. Autor: Daniel Veronese. Dirección: Cristina Banegas, Graciela Camino. Año estreno: 1997. Lugar estreno: Buenos Aires, sala "El Excéntrico de la 18".

Clase 9.

Bib. y filmografía obligatoria.

BECHIS, Marcos (1999), Garage Olimpo, Arg./Francia/Italia.

BLANES, Jaime Peris (2008), "Desplazamientos, suturas y elusiones: el cuerpo torturado en Tiempo de revancha, La noche de los lápices y Garage Olimpo", Espéculo. Revista de estudios literarios, Universidad Complutense de Madrid.

ULLAND, Rebecca J. (verano 2013), "Enforced heteronormative socio-cultural structures in Garage Olimpo and "Cambio de armas", Híper-texto 18, pp. 3-18 (Northern Michigan University).

Bib. Comp.

MARINI, Paula (s/f), "Sugerencias para una lectura desde la problemática de la autoridad", Archivo Fílmico Pedagógico de la Escuela de Capacitación Docente del Ministerio de Educación del Gobierno de Bs. As., disponible en: <http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/cepa/garage.php>, última fecha de consulta: 19/9/2014.

PALADINO, Diana, "Una mirada cinematográfica", Archivo Fílmico Pedagógico de la Escuela de Capacitación Docente del Ministerio de Educación del Gobierno de Bs. As., disponible en: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/cepa/mirada_garage.php, última fecha de consulta: 19/9/2014.

VIEIRA, Patricia (2006) "Torture and the Sublime. The Ethics of Physical Pain in Garaje Olimpo," Dissidences: Vol. 1: Iss. 2, Article 10, Available at: <http://digitalcommons.bowdoin.edu/dissidences/vol1/iss2/10>

Unidad 4.

Clase 10.

GAMERRO, Carlos, *El secreto y las voces*, Bs. As., Norma, 2002. (Fragmentos seleccionados).
STEGMAYER, María (2010), "Acerca de los usos estratégicos del policial en *El secreto y las voces*" (175-184), *Anclajes*, XIV.14 (diciembre) ISSN 0329-3807.

Bib. Op.

SEMILLA DURÁN, María Angélica (2010) « Las voces del silencio », *Amerika* [En ligne], mis en ligne le 21 septembre 2010, consulté le 18 octobre 2014. URL : <http://amerika.revues.org/1391> ; DOI : 10.4000/amerika.1391

RANCIERE, Jacques (2011 [2007]), *Política de la literatura*, Bs. As., Libros del Zorzal, trad. de Marcelo G. Burello, Lucía Vogelfang y J. L. Caputo.

Clase 11.

Bib. ob.

ARIAS, Lola (2016), "Mi vida después y otros textos", Buenos Aires: Reservoir Books.

BINETTI, Andrés (2014), "Proyecto Posadas", en *Revista Funámbulos*, Año 17, Número 41, Buenos Aires.

HALVERSON, Erika (2007), *Vic y Vic*, en *Teatro x la Identidad. Obras de teatro de los Ciclos 2005 y 2007*, Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Abuelas de Plaza de Mayo, pp. 303-319.

PÉREZ, Mariana Eva (2016), "Instrucciones para un coleccionista de mariposas", en *Antología de argumentos teatrales en Argentina 2003-2013. Volumen 2: modos de asociación*, Buenos Aires: Libretto, pp. 27-38.

Bib. Op.

BROWNELL, Pamela (2009), "El teatro antes del futuro: sobre Mi vida después de Lola Arias", en *Telón de fondo. Revista de teoría y crítica teatral*, número 10, diciembre de 2009. Disponible en: <http://www.telondefondo.org/download.php?f=YXJMi8yMTAucGRm&tipo=articulo&id=210>

CORNAGO, Óscar (2006), "Teatro postdramático: Las resistencias de la representación", en *ARTEA, investigación y creación escénica*. Disponible en: <http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=290>

JÁUREGUI, Virginia y POGGI, Damiana (2010), "Bajo las nubes de polvo de la mañana es imposible visualizar un ciervo dorado". Inédita.

Obras teatrales

Mi vida después. Dramaturgia y dirección: Lola Arias.

170 explosiones por segundo. Dirección: Andrés Binetti

Proyecto Posadas. Autoría: Andrés Binetti. Dirección: Michelle Wejcman

Instrucciones para un coleccionista de mariposas. Autoría: Mariana Eva Perez. Dirección: Lala Mendia

Clase 12.

CARRI, Albertina (2003), *Los rubios*, Arg. (Fragmentos seleccionados).

YERUSHALMI, Yosef Hayim y otros (2006 [1988]), *Usos del olvido*, trad. Irene Agoff, Eric Vigne y Jean-Louis Schlegel, Bs. As., Nueva Visión.

TODOROV, Zvetan (2000), *Los abusos de la memoria*, Barcelona, Paidós.

Bib. y filmografía Op.

BUSTAMENTE, Daniel (2009) *Andrés no quiere dormir la siesta*, Arg. (Fragmentos seleccionados), film.

VEZZETTI, Hugo (2009 [2002]), *Pasado y presente. guerra, dictadura y sociedad en la argentina*, Bs. As., Siglo XXI, puntual pero no exclusivamente: "II. Figuras de la guerra. Los fracasos del voluntarismo insurgente" (95-108).

OBERTI, Alejandra y PITTALUGA, Roberto (2011 [2006]), "Entre la ensayística y la testimonialidad", (55-116), *Memorias en montaje. Escrituras de la militancia y pensamientos sobre la historia*, Santa Fe, Marúa Muratore.

Clase 13. Puesta en común y escucha de proyectos de monografía de lxs estudiantxs. Unidad I. Presentación del seminario y propuesta teórico-metodológica.

Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- ALCOBA, Laura (2010), *Jardín blanco*, trad. de Leopoldo Brizuela, Bs. As, Edhasa, 2010.
- (2012), *Los pasajeros del Anna C.*, trad. de L. Brizuela, Bs. As., Edhasa, trad. de Leopoldo Brizuela.
- (2008 [2007]), trad. de L. Brizuela, *La casa de los conejos*, Bs. As., Edhasa.
- (2007) *Manèges. Petite histoire argentine*, France, Gallimard.
- APREA, Gustavo (2015), "Documental, historia y memoria. Un estado de la cuestión", en *Filmar la memoria: Los documentales audiovisuales y la re-construcción del pasado*, Gustavo Aprea (compilador), Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines, 2012.
- (2015), *Documental, testimonios y memorias: miradas sobre el pasado militante*, Buenos Aires, Manantial, 2015.
- ARGÜELLO PITT, Cipriano (2013), "Intersecciones de lo real en la escena contemporánea: del como si a lo real", en *Teoría y práctica del acontecimiento escénico*, Córdoba, Documenta/Escénicas.
- ARPES, Marcela (1998), "Mirando la contemporaneidad desde el teatro. Sobre La Máquina Hamlet de Heiner Müller y la puesta en escena de El Periférico de Objetos". Disponible en: <http://www.autores.org.ar/sitios/dveronese/arpes.htm>
- ARRECHE, Araceli (2011), "El teatro y lo político. Teatro x la identidad (2001- 2011) Emergencia y productividad de un debate identitario", ponencia presentada en las "XVII Jornadas Nacionales de Teatro Comparado", organizada por el Área de Historia y Teoría Teatral, Centro de Investigación en Historia y Teoría Teatral (CIHTT), Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires, 23 al 26 de noviembre de 2011, Ciudad de Buenos Aires.
- BAEZA, Federico (2017), *Proximidad y Distancia. Arte y vida cotidiana en la escena argentina de los años 2000*, Editorial Biblos, Buenos Aires.
- BARRÍA JARA Mauricio (2004), *Intermitencias. Ensayos sobre performance, teatro y visualidad*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria.
- (2013), "Figuras sacrificiales en la dramaturgia chilena reciente: alegorías de la comunidad derrotada", Santiago de Chile, Tesis para optar al Grado de Doctor en Filosofía con mención en Estética y Teoría del Arte, Facultad de Artes, Universidad de Chile, abril de 2013.
- BAL, Mieke (2001), "Memory acts: performing subjectivity", en *Boijmans Bulletin*, volumen 1, numero 2, febrero de 2001. Disponible en: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13528165.2000.10871753>
- BERMAN, Mónica (2013), *Teatro en el borde: La ruptura de los verosímiles*, Buenos Aires, Biblos.
- BLEJMAR, Jordana (2012), "Reescrituras del yo. Apuntes sobre Mi vida después de Lola Arias", en *Revista Afuera. Estudios de crítica cultural*, año 2, número 12, junio 2012. Disponible en: <http://www.revistaafuera.com/articulo.php?id=79>
- BROWNELL, Pamela (2014), "Biodrama: definiciones, redefiniciones y experiencias recientes", ponencia presentada en el XXIII Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino, Buenos Aires, 4 a 8 de agosto de 2014.

- (2013), "Teatro documental y utopía realista: formulaciones canónicas y proyecciones actuales", III Congreso Internacional Cuestiones Críticas, Universidad Nacional de Rosario, abril de 2013. Disponible en: www.celarg.org/int/arch_publi/brownell_pamelacc.pdf
- BRUZZONE, Félix (2008), *Los topos*, Bs. As., Mondadori.
- BURUCÚA, José Emilio y KWIATKOWSKI, Nicolás (2014), "El doble ausente: Representaciones de los desaparecidos", en *New Left Review* 87, segunda época, Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador-IAEN.
- CAPARROS, Martín (1984), *Ansary o los infortunios de la gloria*, Bs. As., Seix Barral.
- (2008), *A quien corresponda*, Barcelona, Anagrama.
- CARNEVALI, Davide (2017), *Forma dramática y representación del mundo en el teatro europeo contemporáneo*, México, Paso de Gato.
- CONNERTON, Paul (2006), *How societies remember*, Cambridge, Cambridge University Press.
- CORNAGO, Óscar, "Biodrama. Sobre el teatro de la vida y la vida del teatro", en *Latin American Theater Review* (Kansas University) 39.1, (Fall 2005), pp. 5-27, 2005.
- (2006), "Teatro postdramático: Las resistencias de la representación", en *ARTEA*, investigación y creación escénica, 2006. Disponible en: <http://artescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=290>
- (2006), "Ricardo Bartís: una poética del actor", Disponible en: <http://artescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=61>
- COSTELLO, Liza (2013), *Performative Memory: Form and Content in the Jewish Museum Berlin*, en *Liminalities: A Journal of Performance Studies*, Volumen 9, Número 4, noviembre de 2013. Disponible en: <http://liminalities.net/9-4/costello.pdf>
- DEL CAMPO, Alicia (2016), "Antropología simbólica, derechos humanos y estudios teatrales: hacia una hermenéutica cultural de las teatralidades sociales", ponencia presentada en el 1er Simposio sobre Teatro Contemporáneo, Política y Sociedad en América Latina, Buenos Aires, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, julio de 2016.
- (2004), *Teatralidades de la memoria: rituales de reconciliación en el Chile de la transición*, Santiago de Chile, Mosquito comunicaciones.
- DIÉGUEZ, Ileana (2013), *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor*, Córdoba, Ediciones DocumentA/Escénicas.
- DIZ, María Luisa (2016), "Teatro x la Identidad: Un escenario para las luchas por la configuración de sentidos sobre la apropiación de menores y la restitución de la identidad". Tesis para optar por el Título de Doctora en Ciencias Sociales. Inédita.
- DUBATTI, Jorge (2006), *Teatro y producción de sentido político en la postdictadura. Micropoéticas III*, Buenos Aires: Ediciones del CCC Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
- (2006), "La dramaturgia de Daniel Veronese: poéticas y lecturas", en *Cuerpo de Prueba II*, Buenos Aires: Atuel.
- DURÁN, Ana (2000), "MÁQUINA HAMLET de Heiner Müller por el Periférico de Objetos". Disponible en: <http://www.autores.org.ar/sitios/dveronese/duran.htm>
- ESCOBAR NIETO, Marcia y FERNANDEZ DROGUETT, Roberto (2008), "Performatividad, memoria y conmemoración: la experiencia de la marcha Rerarmé en el Chile post-dictadura", en *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, volumen 9, número 2, artículo 36, mayo de 2008. Disponible en: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0802367>
- FÉRAL, Josette (2003), *Acerca de la teatralidad*, Buenos Aires, Ediciones Nueva Generación.
- FISCHER-LICHTE (2011), *Erika, Estética de lo performativo*, Madrid, Abada.
- FOGWILL, Rodolfo Enrique (2010 [1983]), *Los pichiciegos*, Bs. As., El ateneo.
- FOGWILL, Rodolfo (2001), *En otro orden de cosas*, Mondadori, Barcelona.
- (2001), *La experiencia sensible*, Mondadori, Barcelona.
- GAMBARO, Griselda (1989), "Algunas consideraciones sobre la crisis de la dramaturgia", en *En busca de una imagen. Ensayos críticos sobre Griselda Gambaro y José Triana*, D. Taylor (comp.), Ottawa: Girol Books, pp. 25-28.

- GATTI, Gabriel (2011), *Identidades desaparecidas: peleas por el sentido en los mundos de la desaparición forzada*. Buenos Aires, Prometeo Libros.
- GRAHAM JONES, Jean (2000), *Exorcising History. Argentine theater under dictatorship*, Londres: Associated University Presses.
- GRASS KLEINER, Milena (2016), "El teatro político de Guillermo Calderón: espacio público y nostalgia", , ponencia presentada en el 1er Simposio sobre Teatro Contemporáneo, Política y Sociedad en América Latina, Buenos Aires, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, julio de 2016.
- IRAZÁBAL, Federico (2004), *El giro político. Una introducción al teatro político en el marco de las teorías débiles (debilitadas)*, Buenos Aires: Biblos.
- (2006), *Por una crítica deseante: de quién, para quién, qué, como*. Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.
- (2015), *Teatro Anaurático. Espacio y representación después del fin del arte*, Córdoba, DocumentA Escénicas Ediciones.
- KOHAN, Martín (2007), *Ciencias morales*, Bs. As., Anagrama.
- KOHAN, Martín (2002), *Dos veces junio*, Sudamericana, Bs. As.
- (2006), *Museo de la revolución*, Bs. As., Mondadori.
- LADRA, David (1987), "El ininterrumpido camino de la vanguardia", en *Revista Primer Acto: Cuadernos de investigación teatral*, número 221, Madrid.
- LAURENCE, Araceli (2008), "La casa sin sosiego de Griselda Gambaro: la resemantización del mito de Orfeo". *La revista del CCC. Septiembre / Diciembre 2008*, nro. 4. Disponible en: <http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/95/>
- LEHMANN, Hans-Thies (2013), *Teatro posdramático*, México, Paso de Gato.
- LONGONI, Ana y LÓPEZ, Miguel A. (2013), "Insepulto", en *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina*, Barcelona: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pp. 134-136.
- LUCENA, Daniela (2013), "Estrategia de la alegría. Bailar hasta perder la forma humana", en *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina*, Barcelona: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pp. 117-121.
- PAULS, Alan (2013) *Historia del dinero*, Bs. As., Anagrama.
- (2010) *Historia del pelo*, Bs. As., Anagrama.
- (2008) *Historia del llanto*, Bs. As., Anagrama, Barcelona-Bs. As., 2008.
- PAVIS, Patrice (1998), *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona, Ediciones Paidós.
- PAVLOVSKY, Eduardo (2007), "La subjetividad de los represores, a partir de su indagación en el teatro", en *Página/12*, Jueves 29 de noviembre de 2007. Disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-95404-2007-11-29.html>
- PELLETTIERI, Osvaldo (2001), *Historia del teatro argentino en Buenos Aires. Vol. V. El teatro actual (1976-1998)*, Buenos Aires: Editorial Galerna.
- PIGLIA, Ricardo (2005 [1980]), *Respiración artificial*, Bs. As., Anagrama.
- PINTA, María Fernanda (2013), *Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años 60*, Buenos Aires, Biblos.
- PRIVIDERA, Nicolás (2014), *El país del cine*, Córdoba, Los Ríos Editorial.
- PROAÑO GÓMEZ, Lola (2007), *Poéticas de la globalización en el teatro latinoamericano*, California: GESTOS.
- (2013), *Teatro y estética comunitaria. Miradas desde la filosofía y la política*, Buenos Aires, Biblos
- PRON, Patricio (2011), *El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia*, Barcelona, Mondadori.
- RIVERA, Andrés (1984), *En esta dulce tierra*, Bs. As., Alfaguara.
- SAER, Juan José (2011 [1994]), *Nadie nada nunca*, Bs. As., Seix Barral.
- (1987), *La ocasión*, Bs. Ass, Seix Barral.
- (2010 [1985]), *Glosa*, Bs. As., Seix Barral.
- SÁNCHEZ, José (2013), *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, México, Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas.

- SILBERSTEIN, Silvia (2002), *Bajo el mismo cielo*, Bs. As., Sudamericana.
- TAYLOR, Diana, FUENTES, Marcela (2011), *Estudios avanzados de performance*, Fondo de Cultura Económica, México.
- TAYLOR, Diana (2012), *Performance*, Asunto impreso, Buenos Aires.
- TELLAS, Viviana (2018), *Biodrama. Proyecto Archivos. Seis documentales escénicos*, Compilación y coordinación: Pamela Brownell y Paola Hernández, Editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Córdoba.
- TRASTOY, Beatriz (2002), "Madres, marginados y otras víctimas: el teatro de Griselda Gambaro en el ocaso del siglo", en *Teatro: revista de estudios teatrales*, 2002, nro. 16, p. 49-63. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10017/4692>
- VERZERO, Lorena (2011). "Los hijos de la dictadura: construir la historia con ojos de niño", en *Taller de Letras*, número 49, pp. 205-217.
- WERTH, Brenda (2010), *Theatre, Performance, and Memory Politics in Argentina*, Nueva York, Palgrave Macmillan.
- (2010), "Cuerpos desaparecidos y memoria corporizada en el teatro de la posdictadura argentina", *Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008)*, Emilio Crenzel (coordinador), Buenos Aires: Biblos.

Metodología de cursada y evaluación

El seminario se regulariza con la asistencia al 75% de las clases y la presentación de un proyecto de monografía final donde se expliciten el problema y abordaje a trabajar. Su método de trabajo es teórico-práctico, en tanto se espera -además de la lectura semanal de los materiales- una activa participación en clase que la vuelva dialogal así como parte del proceso de pensamiento y elaboración del problema de análisis. El seminario se aprueba con la presentación y aprobación de dicha monografía, la que será conversada con los responsables del mismo en un encuentro presencial. Se solicita un mínimo de referencia del 75% de la bibliografía obligatoria seleccionada por los responsables del seminario. El tiempo de entrega de la misma es el fijado por la institución de dictado.