

Doctorado en Ciencias Sociales – Ciclo lectivo 2019

Una aproximación al teatro desde las ciencias sociales: reconstrucción de la historia, resistencia política y afectividades.

Datos de la asignatura

Tipo de asignatura	Seminario específico (16 horas)
Período de dictado	escuela de otoño (del 6 al 18 mayo)
Áreas temáticas	Estudios de la cultura Historia y memoria

Docente(s)

Lola Proaño Gómez es Profesora Emérita de Pasadena City College (2011) Los Angeles, California; Ph.D. en Teatro Latinoamericano en la Universidad de California en Irvine y Master en Filosofía en la Universidad Estatal de California, Los Angeles; Doctora en Filosofía en la Universidad Católica de Quito, Ecuador. Es Miembro del Consejo Asesor del Centro de estudios de las dramaturgia(s) de la Norpatagonia. (CEDRAM) (2015-); Miembro del Consejo Editorial de GESTOS. Universidad de California, USA (2012-2015); Miembro del Consejo Editorial de Argus-a Artes y Humanidades (www.argus-a.com) (2013-2018); Miembro del Consejo Editorial y del cuerpo científico-artístico de Ilinx, LUME Teatro – Centro de Investigación interdisciplinaria de Teatro (unicamp), Universidad de Campinas, São Paulo, Brazil (2017-); Miembro del Consejo Editorial de Apuntes de Teatro de la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile (2009- 0; Consejera Académica del Doc/Sur. Centro de Documentación del Teatro del Conurbano Sur (2009-). Investigadora del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Como profesora invitada ha dictado Seminarios de Maestría en la Universidad de la República de Montevideo (2013-2018); en la Universidad de La Plata (2014); en la Universidad de Santa Catarina (Brasil 2017) y en la Universidad de Buenos Aires 2014 y 2016.

Lorena Verzero Es Investigadora Adjunta del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina), con sede en el IIGG (Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).
Doctora en Historia y Teoría de las Artes, UBA; Magíster en

Humanidades, Universidad Carlos III de Madrid; Licenciada y Profesora en Letras, UBA.

Es Profesora Titular de la materia Semiología en UBA XXI y Profesora a cargo del Seminario de Elaboración de Tesis, Maestría en Teatro (Facultad de Arte, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires). Como profesora invitada, ha dictado cursos de grado y posgrado en diversas universidades nacionales y extranjeras.

Se especializa en las relaciones entre prácticas escénicas, política y sociedad en la historia reciente de América Latina, y en los estudios sobre memorias teatrales.

Coordina el Grupo de Estudios sobre Teatro contemporáneo, política y sociedad en América Latina (IIGG-UBA) (<http://typiigg.sociales.uba.ar/>, <https://www.facebook.com/teatroypolitica/>), y participa de proyectos de investigación en esa casa de estudios, en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y en el IDES (Instituto de Desarrollo Económico y Social).

Es directora de la revista Afuera. Estudios de Crítica Cultural (www.revistaafuera.com). Es autora de Teatro militante: Radicalización artística y política en los años '70 (Biblos, 2013).

Fundamentación

Dado el interés de los científicos sociales en objetos y procesos artísticos, entre los cuales el teatro y distintas formas escénicas (desde performances, activismos, hasta teatralidades sociales) encuentran una fuerte acogida, consideramos primordial ampliar la circulación de saberes, discursos y prácticas investigativas específicas de la disciplina, de manera que la interdisciplinariedad se vea reforzada. Es nuestra intención facilitar modelos de investigación que articulen herramientas y miradas de las Ciencias Sociales con los objetos teatrales seleccionados para las tesis doctorales. Este seminario se propone entonces buscar modos de articulación entre los fenómenos económicos-socio-políticos y la producción teatral y activista performática, al mismo tiempo que brindar estrategias hermenéuticas para este tipo de investigación. Se complementará el seminario con ejemplos prácticos tomados de investigaciones realizadas desde este tipo de enfoques interdisciplinarios.

Objetivos

Generales:

1. Reflexionar sobre las posibilidades que ofrecen los productos culturales (teatro, discurso político, periodístico, canción popular, diseño gráfico) para la reconstrucción de la historia e indagar en los modos que estos se articulan en distintas coyunturas de la historia reciente.
2. Proponer una hermenéutica para detectar "lo político" en las producciones teatrales.

Específicos:

1. Estudiar la articulación del discurso político y el teatral en los años '60, las prácticas teatrales militantes emergentes hacia fines de esa década y el desarrollo del campo cultural durante los años '70.
2. Detectar formas de politicidad en el teatro de los años '90 en el marco del neoliberalismo y las teorías de la posmodernidad.
3. Dilucidar los modos de construcciones de memorias teatrales en los años 2000.
4. Indagar en las formas poéticas y políticas del teatro comunitario desde sus inicios y hasta la actualidad.
5. Analizar las nuevas teatralidades surgidas a raíz del 2015 que articulan teatralidad y resistencia política.

Contenidos desagregados por unidad

1- Lectura de los productos culturales para la construcción de la historia: teatro, discurso político, periodístico, canción popular, diseño gráfico.

- Teoría(s) que apoya(n) una lectura “histórica” desde documentos textuales no estrictamente “histórico-realistas”: H. White (metahistoria), R. Williams (estructura del sentir), P. Ricoeur (teoría semántica de la metáfora), G. Agamben (archivo y testimonio), W. Benjamin (experiencia, historia y memoria), H. Arendt (acción).

- Posible metodología y práctica investigativa: “La Revolución Argentina” (1966-1973) y el tercer peronismo (1973-1976). Nuevas y diversas miradas para la comprensión histórica. Exposición de resultados a modo de ejemplo.

2- Hermeneútica para detectar “lo político” en las producciones teatrales durante y post neoliberalismo de los años ‘90 (posmodernismo y neoliberalismo, 1998-2007).

- Enfoque teórico: J. Ranciere y C. Mouffe (lo político); R. Williams (estructura de sentimiento); E. Grüner (ficción operativa), B. Andreson, D. Losiggio, Macon y otras, A. Abramowski (afectividad); F. Jameson y T. Eagleton (posmodernismo).

- Metodología para traspasar la escena críptica del momento y captar la expresión de la resistencia al modelo político-económico neoliberal en el escenario teatral. Exposición del resultados a modo de ejemplo (Argentina, Perú, Cuba, México).

3- El sentido político profundo del movimiento de teatro comunitario argentino (1983-) Un acercamiento filosófico-antropológico (2001-).

- Enfoque teórico: M. Foucault y A. Negri (biopolítica), J. Dewey (estética social), A. Roig (función utópica del discurso), memoria y cuerpo (Dilthey, P. Virno, Fuchs), subjetividad (M. Foucault, A. M. Fernández).

- Diseño de la investigación. Teatro comunitario, política, memoria, espacio y sociedad: el resultado de una investigación.

4- Modos de construcción de memorias teatrales en los años 2000

- H. Roussó (la última catástrofe), T. Torovov (abuso de memoria), R. Robin (saturación de memoria), L. Proaño Gómez (representación).

- Aproximación a las investigaciones llevadas a cabo en torno al teatro sobre memorias de la historia reciente en los circuitos independiente y oficial, tránsitos en intercambios entre los países del Cono Sur.

5- Nuevas teatralidades, los activismos de denuncia y resistencia al extremismo neoliberal: rastreo histórico para la construcción de memoria (2015-).

- Activismo y arte: M. Delgado, definición de activismo, Lefevbre y U. Oslender, el espacio-tiempo y su transformación, condensación temporal y producción de espacios diferenciados; interaccionismo y las acciones artivistas de género.

- Discusión de la investigación realizada y en curso sobre los colectivos Fuerza Artística de Choque Comunicativo (FACC), Colectivo Fin de un Mundo, Compañía de Funciones Patrióticas y ARDA.

Bibliografía

Abèléss, Marc. Política de la supervivencia. Buenos Aires: Eudeba, 2008.

Adorno, Teodoro. Reader. Ed. By Brian O’connor. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing, 2000.

Adorno, Theodor. Aesthetic Theory. Ed. Gretel Adorno and Rolf tiedmann. Trans. C. Lenhardt. London: Routledge, 1984 (1970).

Agamben, Giorgio. “La inmanencia absoluta” en Giorgi, Gabriel & Fermín Rodríguez, compiladores. Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida, 2009.

Arendt, Hannah. “Labor, trabajo, acción: una conferencia” en De la historia a la acción, Barcelona: Paidós, 1995(1957).

- Barbosa de Oliveira, L. M. (2007). *Corpos indisciplinados. Ação cultural em tem-pos de biopolítica*, São Paulo: Beca.
- Bayer Osvaldo et. al. *El terrorismo de estado en la Argentina*. Instituto de Espacio para la Memoria, Buenos Aires: 2010.
- Benjamin, W. (1986). "Thesis on the Philosophy of History". *Critical Theory Since 1965*. Florida State University Press. Florida, USA
- Brunner, José Joaquín. *La cultura autoritaria en Chile*. Santiago de Chile: Editorial Granizo, 1981
- Caetano, Gerardo (Dir.) *Veinte años de democracia uruguaya (1985-2005)*. Miradas múltiples. Montevideo: Ed. Taurus, 2005.
- Carmona, M. (2010). "Contemporary Public Space: Critique and Classification *Journal of Urban Design*, Vol. 15. No. 1, 123–148. Routledge. Taylor and Francis Group.
- Cohen, Ted, "Metaphor, Feeling, and Narrative," *Philosophy and Literature* 21.2 (1997): 223-44.
- Cosci, L. (2011). "Camino de rememoración. La memoria y la construcción del conocimiento histórico en la hermenéutica de Paul Ricoeur". *Cifra 6* (en línea) Consultada el 17 de Julio de 2016 en <http://fhu.unse.edu.ar/carreras/rcifra/da-nielcosci.pdf>
- Delgado, M. (2008). "La artistización de las políticas urbanas. El lugar de la cultura en las dinámicas de apropiación capitalista de la ciudad", *Scripta Nova* vol. XII/270 (69), (en línea) consultado el 06/06/2017 en <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-69.htm>
- Delgado, M. (2013). "Artivismo y pospolítica. Sobre la estetización de las luchas sociales en contextos urbanos". *QuA-deerns-e Institut Catalá de Antropología*. Número 18 (2), pp. 68-80. (En línea) . Consultado 14/06/2017 en www.antropologia.cat
- Foucault, Michel. "La vida, la experiencia y la ciencia" en Giorgi Gabriel & Rodríguez Fermín, compiladores. *Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida*. Buenos Aires: Paidós: 2009.
- Frega, Ana et. al. *Historia del Uruguay en el siglo XX, 1890-2005*. Montevideo: Banda Oriental, 2007
- Fuchs, T. "The phenomenology of body memory." *Body Memory, Metaphor and Movement*. Sabine C. Koch, et al., eds. Amsterdam: John Benjamins, 2012: 9-22.
- Fuchs, Thomas. "The memory of the Body". <http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/fileadmin/zpm/psychatrie/ppp2004/manuskript/fuchs.pdf>. Available on www.scribds.com. Ultima consulta: enero 2015.
- Geirola, Gustavo. *Teatralidad y experiencia política en América Latina*. California, Irvine, Gestos, 2000.
- Gruner, Eduardo. *El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico*. Buenos Aires: Paidós, 2002.
- Grüner, Eduardo. *La Cosa política o el acecho de lo Real*. Buenos Aires: Paidós, 2005.
- Illouz, Eva. *Intimidaciones congeladas. Las emociones en el capitalismo*. Buenos Aires: Katz, 2007.
- Jameson, Frederic. "Notes of Globalization as a Philosophical Issue" *The Cultures of Globalization*. Eds. Frederick Jameson and Masao Miyoshi. Durham and London: Duke UP, 1998. 54-77.
- Jameson, Frederic. *Postmodernism: Or, the Cultural Logic of Late Capitalism*. London: Verso 1991.
- Kapur, Geeta. "Globalization and culture: Navigating the Void." Jameson, Frederick and Masao Miyoshi, Editors. *The Cultures of Globalization*. Durham and London: Duke UP, 1998. 217
- La Capra, D. (2001) *Writing History. Writing Trauma*. Baltimore: Johns Hopkins UP.
- Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio*. Edición y traducción Emilio Martínez. Edición Capitan Swing Libros S.L., Madrid
- Manifiesto de la FACC (2016) Enviado por correo electrónico. Diciembre.
- Marchart, Oliver. *El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009.
- Mons, Alain. *La metáfora social. Imagen, territorio, comunicación*. Introducción: Economía ficcional: el proceso metafórico. Nueva Visión, Buenos Aires, 1992.
- Mouffe, C. (2013) *Thinking the World Politically*. Verso. London, 2013.
- Negri, Antonio. "El monstruo político. Vida desnuda y potencia". En Giorgi Gabriel & Rodríguez Fermín, compiladores. *Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida*. Buenos Aires: Paidós, 2009.
- Ospina Florido, B. (2011). "Espacializando la memoria: Reflexiones sobre el tiempo, el espacio y el territorio en la constitución de la memoria", en *Aletheia*, volumen 2, número 3: 1-16..

- Remedi, Gustavo (Ed.) El teatro fuera de los teatros. Reflexiones críticas desde el archipiélago teatral. Biblioteca Plural/Universidad de la República del Uruguay, 2016.
- Richards, N. (2002). "La crítica de la memoria". Cuadernos de Literatura, Bogotá (Colombia), 8 (15): 8, enero-junio.
- Rico, Alvaro (Comp.) Historia reciente. Historia en discusión. Montevideo, Estudios Interdisciplinarios Uruguayos. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad de la República, 2008.
- Verzero, Lorena. "Cuerpos sobre cuerpos: políticas de construcción de la historia reciente en el teatro argentino." Actores, demandas, intersecciones: debates críticos en el Cono Sur. Eds. Fernando Blanco y Cristián Opazo. Santiago & Washington: Cuarto Propio, y Southern Cone Studies Section (LASA), 2017. En prensa.
- Verzero, Lorena. Teatro militante. Radicalización artística y política en los años '70. Buenos Aires: Biblos, 2013.
- Vidal, Hernán. Crítica literaria como defensa de los derechos humanos: cuestión teórica. Juan de la Cuesta: Newark, 1994.
- Villegas, Juan. Nueva interpretación y análisis del texto dramático. Girol Books, Canadá: 1982.
- Virno, Paolo. El recuerdo del presente. Ensayo sobre el tiempo histórico. Espacios del saber. Buenos Aires: Paidós 2013.
- Weiss Judith.& Leslie Damasceno. Latin American Popular Theater. Albuquerque. University of Mexico Press, 1993.
- TEXTOS DIGITALES
- *Anzorena, Oscar. Tiempo de violencia y utopía. 1966-1976. Buenos Aires: Editorial Contrapunto, 1988
- *Arthos, John. "To Be Alive When Something Happens": Retrieving Dilthey's Erlebnis". 5/10/2010. Janus Head. <http://www.janushead.org/3-1/jarthos.cfm> 8/9/2009.
- *Bauman, Zygmunt. En busca de la política. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003. "En busca de agencia": 67-118-175-244..
- *Cancino Pérez, Leonardo. Aportes de la noción de imaginario social para el estudio de los movimientos sociales. Lógicas colectivas y nuevas formas de politicidad. Polis28 (2011)
- *Del Campo, Alicia. Teatralidades de la memoria. Rituales de reconciliación en el Chile de la transición. Mosquito comunicaciones, 2004.
- *Dikeç, Mustafa. "Space, politics, and the political." Environment and Planning D: Society and Space 23.2 (2005): 159-316.
- *Fernández Serrato, Juan Carlos. "Frederic Jameson y el inconsciente político de la posmodernidad.
- *Fernández, Ana María. Política y subjetividad. Buenos Aires: Editorial Biblos, 2006.
- *Foucault, Michel. "La vida: la experiencia y la ciencia" en Giorgi, Gabriel & Rodríguez Fermín, compiladores. Ensayos sobre biopolítica. Excesos de vida, 2009.
- *Fryberg, Stephanie and Raji Rhys. "Cultural Models." Arizona: U of Arizona, n.d., n.p..
- *Fuchs, T. "Collective body Memory" (Por publicarse).
- *Kosnoski, Jason "John Dewey's Social Aesthetics". Polity 37.2: 193-215.
- *O'Donnell, Guillermo. El estado burocrático autoritario. Editorial de Belgrano
- *Proaño Gómez, Lola. Estética comunitaria. Miradas desde la filosofía y la política. Editorial Biblos, Buenos Aires, 2013.
- *Proaño Gómez, Lola. Materialización de la memoria en el cuerpo comunitario: des-haciendo el trauma." Clepsidra No 5, 2016.
- *Proaño Gómez, Lola. Poéticas de la globalización en el teatro latinoamericano. Gestos, Universidad de California, 2007
- *Ranciere, Jacques. "La partición de lo sensible. Estética y política.
- *Ranciere, Jacques. El malestar de la estética. Capital Intelectual, 2011. "Políticas de la estética"(pp. 27-78).
- *Ranciere, Jacques. Ten Thesis on Politics. Text and Event Journal. 5:3, 2001: En versión en castellano: <http://docslide.us/documents/ranciere-10-tesis-sobre-la-politica.html>
- *Scher, Edith. Teatro de vecinos de la comunidad para la comunidad. Colección estudios teatrales. Instituto Nacional de Teatro. Buenos Aires, Argentina: 2010.

- *Ulrich Oslender. Espacio, lugar y movimientos sociales: Hacia una “espacialidad de resistencia”. Scripta Nova, Revista electrónica de geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona. Vol. VI, nú. 115, 1 de junio de 2002 (texto digital).
- *Valero, Alfonso. “Sujetos colectivos”. Diccionario crítica de ciencias sociales. Equipo de Estudios ERE Madrid.
- *Ziarek, Krzysztof. “Is All Technological? Global Power and Aesthetic Forces. The New Centennial Review, 2, No 3 (2002): 139-168. Web: Project Muse.

Metodología de cursada y evaluación

La dinámica del seminario seguirá el siguiente esquema:

- Presentación teórica y de resultados (que comprende imágenes audio-visuales)
- Discusión entre los participantes de los artículos entregados para el curso con anticipación para su lectura.
- Propuesta de proyectos para el trabajo final.
- Prácticas de investigación: analizar espectáculos en cartel en Buenos Aires (al menos uno).
- La discusión en el Seminario con la intervención de los participantes será siempre bienvenida y es fundamental para el desarrollo crítico del curso.

La investigación y el trabajo escrito final: Una vez terminado el seminario, los participantes deberán realizar una investigación y dejar testimonio de ella mediante un trabajo escrito final. Durante el seminario y antes de la sesión final los participantes presentarán una propuesta de trabajo que debe ser aceptada. La propuesta debe ser de una página a espacio y medio, Times New Roman 12.

El trabajo final deberá tener 10 páginas como mínimo y 20 páginas como máximo a espacio y medio, papel tamaño A4, Times New Roman 12. No se aceptarán trabajos con extensas citas y la bibliografía deberá constar en hoja separada, con al menos 5 asientos bibliográficos.