

Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica, Facultad de Artes, UNICEN

Seminario: *Zonas de inquietud: subjetividad, memoria y narrativas en América Latina.*

Profesora: Dra. María Stegmayer

1. Fundamentación

En los últimos años, y quizá como consecuencia de la emergencia sintomática de las problemáticas identitarias, de una pléyade de “pequeños relatos” valorados desde diversas miradas, y de una creciente –y ontológica- afirmación de las diferencias, la *narrativa*, como perspectiva teórica y analítica, adquirió relevancia para la disciplina histórica, la antropología y otras ciencias sociales, sin desmedro de la teoría literaria, donde encuentra sin duda la principal fuente de inspiración.

Desde esa perspectiva, no solamente será pertinente atender a los procedimientos de puesta en discurso sino también a su temporalidad, a su “puesta en trama”, al modo en que se articulan tiempos, voces, protagonistas, en los diversos planos de la narración, una *forma* que es a la vez una puesta en sentido. Así, será posible abordar la configuración de identidades y subjetividades, aproximarse a experiencias y memorias, tanto individuales como colectivas, analizar el modo en que diversas textualidades, poéticas, representaciones, imágenes, se entraman en la figura bajtiniana del *cronotopo*, como conjunción de espacio, tiempo y afecto: la lengua, la nación, la frontera, el camino, la infancia, la etnia, el género, la diferencia sexual...

Pero no es solamente la pertinencia analítica lo que la narrativa aporta a nuevas tendencias de la investigación, donde cada vez es mayor la importancia otorgada a la voz autoral –en las más diversas modalidades-, al testimonio de actores, protagonistas, testigos, a la emergencia de lo auto/biográfico y autoficcional, en una verdadera dispersión de géneros, de los literarios y mediáticos a las prácticas artísticas. Es, sobre todo, su impronta *ética*, que constituye, desde sus remotos orígenes en el cuento popular, su apuesta esencial.

El programa del seminario apuntará justamente al trazado de ciertas “figuras en el tapiz” en el escenario contemporáneo de América Latina, donde memorias traumáticas de las dictaduras y vicisitudes y violencias de la vida cotidiana se entretejen sutilmente en la literatura, el cine y las artes visuales y escénicas, atendiendo a su dimensión estética, ética y política en el marco general de una teoría de los géneros discursivos. Se intenta así aportar al trabajo interpretativo, analítico y crítico de los estudiantes, desarrollando una nueva mirada en relación al propio objeto de estudio.

2. Objetivos

A partir de un corpus de obras de literatura, cine y artes escénicas y visuales producidas en América Latina durante las últimas décadas, la propuesta del seminario tiene como objetivo general el abordaje teórico y crítico de las mismas en su dimensión ética, estética y política. La lectura pondrá el énfasis en ciertas “zonas de inquietud”, a partir de marcas de la subjetividad, acentos biográficos autobiográficos, testimoniales y autoficcionales, estrategias narrativas de “puesta en trama” de acontecimientos

traumáticos, atendiendo a los vínculos entre lo individual y lo colectivo, la relación entre la memoria y la historia, los lenguajes y las violencias *en y de* la representación.

En cuanto a sus objetivos específicos, el seminario se propone:

- Ofrecer un mapa actualizado de discusiones teóricas y lecturas críticas considerando especialmente las políticas de la memoria y los modos de representación de una serie diferenciada de violencias en el corpus propuesto.
- Atender a la singularidad de las obras, a los vínculos que puedan establecerse entre ellas (remisiones, cercanías y/o distancias), como así también a sus tensiones y vaivenes: de la palabra a la imagen, del documental a la ficción y la autoficción, de la crónica a la historia, el testimonio y el archivo.

Programa

Unidad I

Perspectiva teórica

Presentación del Programa y de la perspectiva de análisis. La productividad de una mirada transdisciplinaria. Noción y constitución de un *corpus*. Aproximación a los modos de lectura: el análisis textual, semiótico y narrativo. Literatura, arte y sociedad: crítica estética y crítica política. La cuestión de los géneros discursivos: memoria, archivo, autoficción y autobiografía.

Bibliografía

- BAJTIN, MIJAIL ([1985] 1976) "El problema de los géneros discursivos" en *Estética de la creación verbal*, México, Siglo XXI.
- ----- (1989). "Las formas del tiempo y el cronotopo en la novela. Ensayos de poética histórica", en *Teoría y estética de la novela*, Madrid, Taurus.
- ARFUCH, LEONOR (2002). *El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica (Caps.1 y 3).
- ROBIN, REGINE (2005). "La autoficción. El sujeto siempre en falta", en Arfuch, Leonor, *Identidades, sujetos y subjetividades*. Buenos Aires, Prometeo.
- RICOEUR, PAUL (1996). "El sí y la identidad narrativa" en *Sí mismo como otro*, Siglo XXI, Madrid.
- DERRIDA, JACQUES (1997) *Mal de archivo. Una impresión freudiana*, Madrid, Trotta.
- RICHARD, NELLY (2010). "Pensamiento artístico y crítica social" en *Crítica de la Memoria*, Santiago de Chile, Ed. Universidad Diego Portales pp.181-227.

- ARFUCH, LEONOR (2015). “Arte, memoria y archivo. Poéticas del objeto”. En: <http://revistazcultural.pacc.uffj.br/arte-memoria-y-archivo-poeticas-del-objeto1>
- BAEZA, FEDERICO (2017). “Contar”, en *Proximidad y distancia. Arte y vida cotidiana en la escena Argentina de los 2000*, Buenos Aires, Biblos. Pp. 59-99.

Bibliografía complementaria:

- BENVENISTE, EMILE [1958]. “De la subjetividad en el lenguaje” y “El aparato formal de la enunciación” en *Problemas de lingüística general*, México, Siglo XXI, Tomos I y II, varias ediciones.
- RANCIERE, JACQUES (2005). *Sobre políticas estéticas*, Barcelona, Museu d’Art Contemporani de Barcelona-Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- DERRIDA (1989). “Firma, acontecimiento, contexto”, en *Márgenes de la filosofía*, Madrid, Cátedra.
  - DE MAN, PAUL “La autobiografía como desfiguración”, en *La autobiografía y sus problemas teóricos* Barcelona, Suplemento 29 de Anthropos, Dic. 1991 pp. 113-118. Disponible en https://drive.google.com/file/d/0B4_iktp7ZhltSDJKeHNmQXV4YVvk/view?pref=2&pli=1
- DIDI-HUBERMAN, GEORGES y OTROS (2008). *Alfredo Jaar. La política de las imágenes*, Santiago de Chile, Metales Pesados.
- STEGMAYER, MARIA y CATANZARO, GISELA: "Figuras del lenguaje. La narración como problema ético-político". En Dossier NARRAR. AYVU - Revista de Psicología. v. 3, n. 1 - Universidade Federal Fluminense - VR). Disponible en: <http://www.ayvu.uff.br/index.php/AYVU/issue/view/6>
- BENJAMIN, WALTER (2008). *El narrador*. Santiago de Chile, Metales pesados.
- OYARZUN, PABLO (2008). “Estudio preliminar”, en *El narrador*, Santiago de Chile, Metales Pesados.

Materiales de análisis

Literatura

- MOLLOY, SYLVIA (2003). *Varia imaginación*, Buenos Aires, Beatriz Viterbo.
- ----- (2017). *Citas de lectura*. Buenos Aires, Ampersand.
- ----- (2016). *Vivir entre lenguas*. Santiago de Chile, Alquimia Ediciones.

Artes Visuales

- GONZÁLEZ, NURY: *Sueño velado* (2009) y *Sobre la historia natural de la destrucción* (2011).
- SALCEDO, DORIS: *Sillas vacías del Palacio de Justicia* (2002) y *Topografía de la guerra* (2003).
- GOMEZ, VERÓNICA: *Proyecto Casa Museo* (2003).
- BAGGIO GABRIEL: *Proyecto Sopa* (2002) y *Lo dado* (2006).

Artes escénicas:

- TELLAS, VIVI: *Ciclos Biodramas* (2002-2009) y *Archivos* (2003-2011).
- GALLARDO, ANA: *Patrimonio* (2003), *Casa Rodante* (2007) y *La hiedra* (2006).

Unidad II

Literatura, visualidad y memoria.

Miradas sobre América Latina. Narrativas de infancia en dictadura. Duelos y herencias. Testimonio y autoficción. Temporalidades de la memoria.

Bibliografía

- ARFUCH, LEONOR. “Memoria, testimonio, autoficción. Narrativas de infancia en dictadura” En *Kamchatka. Revista de análisis cultural*, Universidad de Valencia, 2016, N° 6, Dossier *Avatares del testimonio en América Latina*. En: <https://ojs.uv.es/index.php/kamchatka/article/view/7822>
- DERRIDA, JACQUES y ROUDINESCO ELIZABETH (2003). “Escoger su herencia”, *Y mañana, qué....* Buenos Aires, FCE.
- RICOEUR, PAUL. *La memoria, la historia, el olvido*, Buenos Aires, FCE, 2006
Capítulos: 1 “Memoria e imaginación” y 2 “La memoria ejercida: uso y abuso”.
- TERRANOVA, JUAN (2013). “Sobre 76 de Félix Bruzzone” en *Los gauchos irónicos*, Buenos Aires, Milena Cacerola.
- AGUILAR, GONZALO (2007a). “Con el cuerpo en el laberinto. Sobre *M* de Nicolás Prividera”, en Josefina Sartora – Silvina Rival (comp.), *Imágenes de lo real. La representación de lo político en el documental argentino*. Buenos Aires: Librería.
- AGUILAR, GONZALO (2007b). “Maravillosa melancolía. Cazadores de utopías: una lectura desde el presente”, en María José Moore - Paula Wolkowicz (ed.), *Cines al margen. Nuevos modos de representación en el cine argentino contemporáneo*. Buenos Aires: Librería.
- ARFUCH, LEONOR. “Imaginar pese a todo” en *Revista Punto de Vista* N° 86, Dic.2006. <http://www.bazaramericano.com/media/punto/coleccion/revistasPDF/86.pdf>
- PINTA, MARIA FERNANDA. “Puesta en escena, puesta en serie. Prácticas artísticas y curatoriales en el teatro argentino contemporáneo”, en *Investigación Teatral*, Vol. 4-5,

Núm. 7-8. Diciembre 2014 - Agosto 2015. Disponible en
<http://revistas.uv.mx/index.php/investigacionteatral/article/view/1783>

Materiales de análisis

Literatura

- ALCOBA, LAURA (2010). *La casa de los conejos*. Buenos Aires, Edhasa.
- PÉREZ, MARIA EVA (2012). *Diario de una princesa montonera*.
- BRUZZONE, FÉLIX (2010). 76. Buenos Aires, Tamarisco.

Cine

- PRIVIDERA, NICOLAS. *M* (2007).
- ROQUÉ, MARÍA INÉS: *Papá Iván* (2005).
- AGUILÓ, MACARENA. *El edificio de los chilenos* (2011).
- MARKOVITCH, PAULA: *El premio* (2011).

Artes escénicas

- ARIAS, LOLA. *Mi vida después* (2009). *Campo minado* (2017).

Unidad III

Figuras de la violencia en América Latina

Cuerpos, tránsitos, fronteras: narrar la precariedad. Neoliberalismo, violencia y vida cotidiana. Silencios y zonas grises.

Bibliografía

- ARFUCH, LEONOR. “El umbral, la frontera. Exploraciones en los límites” y “El nombre, el número”, en *Memoria y autobiografía*. Buenos Aires, FCE (2013) pp. 119-148
- REGUILLO, ROSSANA. “La narcomáquina y el trabajo de la violencia: Apuntes para su decodificación”. En: <http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-82/reguillo>
- BUTLER, JUDITH (2006). *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia*, Buenos Aires, Paidós.
- GIORGI, GABRIEL (2014) *Formas comunes. Animalidad, cultura y biopolítica*. Buenos Aires, Eterna Cadencia.
- STEGMAYER, MARIA y GONÁLEZ, MARIA FERNANDA (2011). “Algunas notas sobre Bajo este sol tremendo, de Carlos Busqued”. En Revista Orbis Tertius, Vol. 16, Núm. 17. Universidad Nacional de La Plata. En: <http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/files/journals/7/articles/2396/public/2396-7155-1-PB.pdf>

- STEGMAYER, MARIA. "Agujeros negros: violencia, fantasía y alegoría en "La parte de los crímenes", de Roberto Bolaño. Raúl Rodríguez Freire, ed. *Fuera de quicio. Bolaño en el tiempo de sus espectros*. Santiago: Ripio, 2012. 117-132.
- _____ (2015). *Figuras de la violencia* en la narrativa argentina contemporánea. Revista *Aisthesis* Nro.58. Universidad Católica de Chile, pp.111-124.

Materiales de análisis

Literatura

- BOLAÑO, ROBERTO (2006). "La parte de los crímenes", en *2666*. Barcelona, Anagrama.
- DILLON, MARTA (2015). *Aparecida*, Buenos Aires, Sudamericana.
- BUSQUED, CARLOS (2009). *Bajo este sol tremendo*. Barcelona, Anagrama.
- GAMERRO, CARLOS (2002). *El secreto y las voces*. Buenos Aires, Norma.
- GUSMÁN, LUIS (1995). *Villa*, Buenos Aires, Edhasa.
- FERNÁNDEZ, NONA. (2016) *La dimensión desconocida*. Santiago de Chile, Random House.
- MUSLIP, EDUARDO (2005). *Plaza Irlanda*. Buenos Aires, El cuenco de plata.
- CASAS, FABIÁN (2006). *Ocio seguido de Veteranos del pánico*. Buenos Aires, Santiago Arcos.
- ALEMIAN (2001). *Intentaré ser breve*. Buenos Aires, Simurg.

Cine

- GUZMÁN, PATRICIO. *Nostalgia de la luz* (2010).
- MARTEL, LUCRECIA (2008). *La mujer sin cabeza*.

Cronograma de clases (se especificará al confirmar los horarios)

Seminario de 32 horas. Abril/Mayo 2018.

Evaluación

Realización de una monografía final (10-15 páginas) en el que se articulen los desarrollos conceptuales del seminario con el análisis de una o dos obras de las propuestas en el programa. Se evaluará la participación activa de los estudiantes durante las clases presenciales sobre la base de las lecturas y visionados pautados y se estimulará la exposición grupal de temas a elección.