

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica

Seminario: Arte y Sociedad en Latinoamérica I

Profesora: Dra. Maria Aimaretti

Cantidad de horas: 36 hs.

Año: 2019

Inicio: agosto

Modalidad: intensiva

Título del Seminario de maestría: *“Evocaciones, testimonios y figuraciones de la Historia y la memoria: prácticas culturales que interrogan al pasado(s)”*

FUNDAMENTACION

Habida cuenta de la productividad que el tema de la memoria ha tenido en creaciones recientes de todo el campo de la cultura latinoamericana; y la riqueza de preguntas y reflexiones teórico-metodológicas que ofrece revisar las relaciones, transferencias y préstamos entre la serie social y la artística; este seminario promueve el examen crítico del modo en que el cine, el teatro y la fotografía contemporáneas problematizan los trabajos de la memoria en diferentes claves temáticas, registros e interacciones con sus contextos históricos.

Para ello reconoceremos los diálogos constitutivos que una serie acotada de casos empíricos establecieron con la diacronía y la sincronía socio-política; así como también con la cultura. ¿Qué “vistas” al pasado nos ofrecieron? ¿Qué memorias se construyeron como legítimas, y cuáles permanecieron en sordina? ¿Qué afectos, sentidos y sensibilidades movilizaron aquellas escenas respecto de ciertos recortes del pasado? ¿Cómo representar/imaginar la violencia, el dolor y el duelo; pero también formas de la vida y la experiencia social comunitarias, la solidaridad y la cultura popular?

Nos interesará indagar, además, la revisitación de ciertos fenómenos/experiencias sociales del pasado que hayan sido tratadas por dos o las tres disciplinas en estudio, a fin de advertir las formas específicas en que historia social y cultural argentina y latinoamericana fueron abordadas y (re)elaboradas desde la imagen —cinematográfica, escénica, fotográfica— contemporánea, leída en clave comparada o de contrapunto.

La relevancia del seminario reside en que las relaciones entre arte y sociedad en América Latina se abordarán priorizando marcos teóricos, críticos e historiográficos latinoamericanos: esto es, pensar América Latina desde las herramientas epistemológicas elaboradas desde el Sur, en diálogo —por supuesto— con aportaciones de otras latitudes.

La importancia del curso radica también en contribuir a la construcción de una mirada crítica y personal en lxs estudiantes, que articule las dimensiones teórica, analítica e histórica. Que, muñida de una serie de conceptos provenientes de los estudios de la memoria, sepa advertir, en el análisis morfotemático específico de las obras, el territorio histórico-cultural en el que se inscribieron y al que nutrieron, sin dejar de aprehender su complejidad y riqueza intrínseca en términos semánticos y creativos. Una mirada que detecte las preguntas a través de las cuales se seleccionó cierto pasado y se lo leyó por mediación de tópicos, dispositivos y procedimientos, estrategias

narrativas y representacionales, prácticas visuales y escénicas; reponiendo el espesor de las obras —su condición heterocrónica y heterotópica—, y las condiciones políticas, sociales, culturales, ideológicas, estéticas de enunciación desde las cuales emergieron y circularon.

Orientamos nuestra tarea a generar un laboratorio de ideas, problemas y metodologías, asociadas al estudio de la cultura latinoamericana aprovechando la variedad de procedencias de origen, institucionales y de grado, intereses y perspectivas que el curso, en su variedad compositiva, pueda ofrecer.

OBJETIVOS

- Analizar y problematizar las nociones de memoria e historia como categorías productivas para el abordaje de diferentes prácticas y producciones culturales latinoamericanas; familiarizándose con el bagaje conceptual proveniente del campo de los estudios de memoria.
- Promover el acceso y estudio de distintas prácticas y producciones artísticas y culturales cuyo núcleo motor sea la condición conflictiva de la memoria y los trabajos de elaboración del pasado; profundizando el conocimiento disciplinar y de la historia cultural argentina y latinoamericana.
- Reponer y comprender las interacciones y diálogos críticos entre los casos empíricos de trabajo y sus contextos histórico y cultural; advirtiendo, simultáneamente, las relaciones intertextuales entre las obras estudiadas y otras producciones estéticas.
- Provocar la integración reflexiva de los contenidos recibidos a cargo de la docente y los aportes grupales, en pos del desarrollo de una postura personal, que se ponga en juego en intervenciones orales y presentaciones escritas a propósito de: a). la reflexión sobre los materiales teóricos y el corpus de obras del seminario; y b) los temas de estudio particulares que se perfilan como centrales para las futuras tesis de maestría.

CONTENIDOS

Unidad 1

- Elaboraciones alrededor del concepto memoria y sus tensiones con la(s) Historia(s). La memoria como texto socio-cultural y trabajo político: tensiones y pugnas memoriales, formas insubordinadas de la memoria.
- La dimensión estético-cultural en la sociedad, la experiencia estética y la construcción social de la “mirada”. Arte y cultura como sistemas semióticos, como relación de poder/saber y vehículos de memoria.
- Producciones y prácticas artísticas de la memoria histórica y de la memoria cultural: entre miradas, textos y contextos. El continente americano como espacio diverso de memorias y culturas: choques, contrapuntos y seducciones entre matrices originarias y occidentales.

Bibliografía

- Bourriand, Nicolás (2006). *Estética relacional*. Rosario, Adriana Hidalgo.
- Diéguez Caballero, Ileana (2007). *Escenarios liminares. Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires, Atuel.
- Feld, Claudia y Jessica Suites Mor (2009). “Introducción” en Feld, Claudia y Jessica Suites Mor (comps.) *El pasado que miramos. Memoria e imagen ante la historia reciente*. Buenos Aires, Paidós.
- Franco, Marina y Florencia Levín (2007). “El pasado cercano en clave historiográfica” en Marina Franco y Florencia Levín (comps.) *Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción*. Buenos Aires, Paidós.
- Giunta, Andrea (2018). “Archivos, performance y resistencia. Nelbia Romero y el arte de Uruguay bajo dictadura” en *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Huyssen, Andreas (2002). “Pretéritos presentes: medios, política, amnesia” en *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. México, Fondo de Cultura económica.
- Jelín, Elizabeth (2002). *Los trabajos de la memoria*. Madrid, Siglo XXI.
- Jelín, Elizabeth (2017). “La conflictiva y nunca acabada mirada sobre el pasado” y “La conformación de un campo de investigación. Estudios sobre memoria y género en las

ciencias sociales latinoamericanas” en *La lucha por el pasado. Cómo construimos la memoria social*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Pollak, Michael (2006). *Memoria, olvido, silencio*. La Plata, Ediciones al Margen.

Nelly Richard (1998). “Introducción” y “La cita de la violencia: convulsiones del sentido y rutinas oficiales” en *Residuos y metáforas*. Santiago, El cuarto propio.

Todorov, Tzvetan (2000). *Los abusos de la memoria*. Barcelona, Paidós Ibérica.

Traverso, Enzo (2007). “Memoria e historia. Notas sobre un debate” en Marina Franco y Florencia Levín, *Historia reciente*. Buenos Aires, Paidós.

VV. AA. (2014). “Activismos artísticos” y “Contrainformación” en *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Buenos Aires, UNTREF y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Yerushalmi, Yosef (2003). “Reflexiones sobre el olvido” en AA. VV *Usos del olvido: comunicaciones al coloquio de Royaumont*. Buenos Aires, Nueva Visión

Corpus

El paraíso perdido (César Brie, 2016, Argentina)

La Odisea (Teatro de los Andes, 2008, Bolivia)

Los próximos pasados (Lorena Muñoz, 2006, Argentina)

Nada del amor me produce envidia (Santiago Loza, 2012, Argentina)

Nostalgias de la luz (Patricio Guzmán, 2010, Chile)

Perdida (Viviana García Besné, 2009, México)

Unidad 2

-- Estéticas para lo político, y la política en/de las estéticas. Alteridades y memorias: diferencia, ideología e Historia.

-- Representaciones de la violencia política: entre el universo público y el privado, lo colectivo y lo singular, la Historia y el mito. Contribuciones estéticas a la historia social y la memoria compartida. Versiones y lugares de la historia dentro de la Historia.

--Testimonios y archivos: recursos, procedimientos estéticos, poéticas de aparición pública. Imágenes de la ausencia: apertura a la justicia y la sensibilización social.

Bibliografía

- Beverley, John, (2010), “El testimonio en la encrucijada”, “Subalternidad, modernidad, multiculturalismo” y “La persistencia de lo subalterno” en *La interrupción del subalterno*. La Paz, Plural
- Brownell, Pamela (2013). “La escenificación de una mirada y el testimonio de los cuerpos en el Teatro Documental de Vivi Tellas” en *Revista Brasileira de Estudos da Presença* N° 3, Vol 3.
- Butler, Judith (2006). “Violencia, duelo y política” en *Vida precaria. El poder del duelo y la violencia*. Buenos Aires, Paidós.
- Canclini, Rebeca (2008). “Ficción y verdad en las narraciones. Función política de la memoria” en Ana María Zubieta (comp.) *La memoria, literatura, arte y política*. Bahía Blanca, Universidad Nacional del Sur.
- Carvajal, Fernanda (2014). “El duelo innombrado. Reseña de *La Conquista de América de las Yeguas del Apocalipsis* en *Perder la forma humana*” en *Revista Aletheia*, volumen 5 N° 9.
- Carnovale, Vera (2007). “Aportes y problemas de los testimonios en la reconstrucción del pasado reciente en la Argentina” en Florencia Levín y Marina Franco (comps.) *Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción*. Buenos Aires, Paidós.
- Dieguez, Ileana (2013). Capítulo I y II Parte en *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor*. Córdoba: DocumentA/Escénica.
- Dove, Patrick (2005) “Narrativas de justicia y duelo: testimonio y literatura del terrorismo de estado en el Conosur” en Elizabeth Jelin y Ana Longoni (comps.) *Escrituras, imágenes y escenarios ante la represión*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Fortuny, Natalia (2014). “Fotos de familia: del álbum incompleto a la foto reconstruida” en *Memorias fotográficas: imagen y dictadura en la fotografía argentina contemporánea*. Buenos Aires, La Luminosa.
- Foster, Hal (2016). “Impulso de archivo” en *Revista Nimio* N° 3 Septiembre.
- Girona Fibla, Nuria (2000). “Ver, oír y escribir. La ficción de transparencia en el relato testimonial” en Sonia Mattalia y Joan Alcázar (coord.) *América Latina: literatura e historia. Entre dos finales de siglo*. Valencia, Ediciones del CEPS.
- Huyssen, Andreas (2002). “Los museos como medio de masas” y “Monumento y memoria del Holocausto en la era de los medios” en *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*. México, Fondo de Cultura económica.

Kruger, Clara y Piedras, Pablo (2012). “Vestigios de un pasado doliente. Los archivos audiovisuales sobre la dictadura militar en el cine documental argentino” en *Revista Archivos de la filmoteca* N° 70.

Piedras, Pablo (2011). “Modos de explicar el mundo histórico en documentales argentinos de las últimas décadas” en *Revista PolHis* N° 8, 2 semestre.

Sarlo, Beatriz, *Tiempo pasado*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina, 2005.

Sontag, Susan (2004). *Ante el dolor de los demás*. Madrid, Suma de Letras.

Varela, Mirta (2009). “Ezeiza: una imagen pendiente” en Feld, Claudia y Jessica Suites Mor (comps.) *El pasado que miramos. Memoria e imagen ante la historia reciente*. Buenos Aires, Paidós.

VV. AA. (2014). “Enunciar la ausencia” y “Fosa común” en *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Buenos Aires, UNTREF y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Verzero, Lorena (2009). “Estrategias para crear el mundo: la década del setenta en el cine documental del dos mil” en Feld, Claudia y Jessica Suites Mor (comps.) *El pasado que miramos. Memoria e imagen ante la historia reciente*. Buenos Aires, Paidós.

Corpus

Ala de criados (Mauricio Kartún, 2009, Argentina)

Diarios del Odio (Silvio Lang, 2017, Argentina)

El edificio de los chilenos (Macarena Aguilo, 2013, Chile)

En un sol amarillo (Teatro de los Andes, 2004, Bolivia)

La Iliada (Teatro de los Andes, 2000, Bolivia)

Mi vida después (Lola Arias, 2009, Argentina)

Museo Ezeiza. 20 de Junio de 1973 (Pompeyo Audivert, 2009, Argentina)

Mi vida con Carlos (Germán Berger-Hertz, 2010, Chile)

Otra vez Marcelo (Teatro de los Andes, 2005, Bolivia)

Rosa Patria (Santiago Loza, 2008, Argentina)

Trelew (Mariana Arruti, 2003, Argentina)

Un pogrom en Buenos Aires (Hernan Szwarcbart, 2007, Argentina)

Unidad 3

-- El lenguaje y el mundo de las imágenes como escenarios del conflicto socio-cultural: usos y colectivizaciones de los sistemas simbólicos hacia la (re)configuración perceptiva de la sociedad.

-- Visibilidades y audiciones comunitarias: culturas populares y lenguajes poético-políticos. Socialización de dispositivos simbólicos: estrategias visuales, tácticas performáticas. Identidades colectivas y singulares en construcción a través de la memoria: fenómenos sociales y texturas subjetivas.

-- Evocaciones y resonancias en las imágenes: el dilema por construir sentidos nuevos, entre el *boom* de la memoria y el negacionismo. La industria cultural y la reproducción técnica como configuraciones de poder en la cultura moderna y su expresión en la región.

Bibliografía

Arreche, Araceli (2012). “El teatro y lo político. Teatro x la identidad (2001-2011): emergencia y productividad de un debate identitario” en *Revista Gestos* N° 53, Año 27, Abril 2012.

Didi-Huberman, Georges (2014). *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Buenos Aires, Manantial.

Dubatti, Jorge (2006). “Introducción” en Dubatti, Jorge (coord). *El teatro de grupos, compañías y otras formaciones*. Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación.

Fortuny, Natalia (2015). “Dos veces Julio. Sobre algunas memorias fotográficas del pasado reciente en la Argentina” en *Revista Kamchatka* N° 6.

Giunta, Andrea (2018). “Sentir pese a todo. Paz Errázuriz, fotografía y dictadura en Chile” en *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Buenos Aires, Siglo XXI.

GAC (2009). *Pensamientos, prácticas y acciones del GAC*. Buenos Aires, Tinta Limón.

González, Malala (2015). *La organización negra. Performances urbanas entre la vanguardia y el espectáculo*. Buenos Aires, Interzona.

_____ (2015b). “Configurar el relato: estética y montaje de imágenes performáticas en los festejos del Bicentenario Nacional” en *Anales del IAA* 45 (2).

Lacarrière, Mónica (2012). “En busca de la Buenos Aires del Bicentenario. Procesos públicos/políticos densos de construcción urbana entre memorias y patrimonios en

disputa” en Huffschmid, Anne y Durán, Valeria (eds.). *Topografías conflictivas. Memorias, espacios y ciudades en disputa*. Buenos Aires, Trilce.

Longoni, Ana (2010). “Fotos y siluetas: dos estrategias en la representación de los desaparecidos” en Emilio Crenzel (comp.) *Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones e ideas (1983-2008)*. Buenos Aires, Biblos, 2010.

Longoni, Ana y Gustavo Bruzzone (2008). *El siluetazo*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Manduca, Ramiro (2017) “Colectivo Fin de un Mundo; intervenciones escénicas urbanas entre la historia y la agenda política” en *Revista Telón de Fondo* N° 26.

Neustadt, Robert. *CADA DÍA: la creación de un arte social*, Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2001.

Rivera Cusicanqui, Silvia (2015). “Historias Alternativas. Un ensayo sobre dos “sociólogos de la imagen” en *Sociología de la Imagen*. Buenos Aires, Tinta Limón.

VV. AA. (2014). “Hacer política con nada”, “Hazlo tú mismo”, “Intervención” y “Socialización del arte” en *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Buenos Aires, UNTREF y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Corpus

A propósito de la duda (Patricia Zangaro, 2000)

El Fulgor Argentino. Club social y deportivo (Catalinas Sur, 1998, Argentina)

La Nación clandestina (Jorge Sanjinés, 1989, Bolivia)

No (Pablo Larraín, 2012, Chile)

Organización negra, ejercicio documental (Julieta Rocco, 2017, Argentina)

País cerrado, teatro abierto (Arturo Balassa, 1989, Argentina)

ACTIVIDADES Y TRABAJO EN CLASE

La organización del seminario a seguir durante las clases será la siguiente:

- a) exposición oral sobre los problemas y ejes principales de la temática a analizar en cada clase a cargo de la docente.
- b) exposición de lxs participantes sobre la bibliografía previamente seleccionada y acordada. Visionado de fragmentos de obra, films y entrevistas.
- c) debate con toda la clase o en grupos sobre las exposiciones; y puesta en común de materiales de archivo, películas o bibliografía relativa al seminario que NO está incluida en el programa, y que lxs propios estudiantes deberán traer a la clase como parte de sus tareas de pesquisa personal.

EVALUACIÓN

Para aprobar el seminario lxs estudiantes deberán asistir al 80 % de las clases, y participar activamente en las mismas a través de discusiones, trabajos de lectura crítica de textos, imágenes, puestas en escena, films y entrevistas. Además, para cumplir con la regularidad del seminario se prevé una exposición individual oral, y la elaboración de un trabajo monográfico final individual. Durante el curso se irá orientando a lxs participantes sobre los temas que han decidido profundizar en sus trabajos monográficos, que deben abonar a la investigación de tesis en curso desarrollada en el marco de la maestría.