

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
MAESTRÍA EN LITERATURA ARGENTINA

Programa para la Asignatura: Literatura argentina, teatro y artes performativas

Tema: “Performance. Cuerpo, política y teatralidad: la performance en el Río de la Plata.”

Año 2012

Profesor dictante:

Dra. Irina Garbatzky (UNR / CONICET)

Programa

1) Fundamentación

El encuadre del seminario parte de una ubicación de la performance dentro de las prácticas artísticas contemporáneas, herederas de diversos “dispositivos de acción”, propios de las vanguardias del siglo XX. Particularmente, se destacará un momento: el denominado “giro conceptual” y los procesos que colocaron en primer plano el carácter procesual de la obra y la desmaterialización del objeto artístico, hacia finales de los años sesenta.

A través de la performance como forma que tensiona los regímenes de ausencia y de tactilidad, se establecerá un pasaje hacia la performance como articulación entre cuerpo, política y teatralidad; tomando como punto de partida algunas experiencias que emergieron durante los procesos posdictatoriales en Argentina y Uruguay. Para ello, se ensayarán diversas miradas teóricas (el arte de la vida cotidiana, el proceso del teatro al ritual y la construcción de subjetividades contemporáneas), y poéticas, (la teatralidad como proceso inobjetual, la escritura del cuerpo y la política de la voz).

La última unidad estará destinada a problematizar el estudio de la performance a través de la pregunta por su objetivación, registro, documentación y transmisión. Se indagará el ingreso de la performance en circuitos expositivos, y se recorrerán tanto problemas como potencialidades de la performance y su archivo.

2) Objetivos

- a) Proponer un recorrido de la performance en el Río de la Plata (Uruguay y Argentina) entre la vanguardia de finales de los años sesenta y el retorno a la democracia de comienzos de los años ochenta.
- b) Relacionar los problemas teóricos de la performance en las artes plásticas, el teatro y la literatura con el campo de los *Performance's Studies*, pensar encuentros y divergencias.

- c) Indagar modos de investigación sobre objetos efímeros, en el borde de las artes visuales, el teatro, la performance y la literatura.

3) Contenidos

Unidad 1. La performance en el giro conceptual de las artes.

Partiremos de la productividad de la “eficacia” como concepto que rodea las teorías de la performance; ya sea en tanto “eficacia de la forma artística” o bien como eficacia transformadora/ritual. Nos situaremos en la perspectiva de la performance como género emergente en el marco de los diversos conceptualismos y reapropiaciones de las vanguardias históricas hacia finales de los años sesenta, especialmente en Uruguay y Argentina. Recorreremos algunas nociones del minimalismo, el conceptualismo y el pop que confluyeron en la performance como modos de la desmaterialización del objeto, de la obra como acto de habla y como índice. Plantearemos a la performance en una tensión entre el cuerpo como soporte de la acción artística y la desmaterialización de la obra.

Abordaremos las lecturas de relatos, guiones y ensayos, especialmente de finales de los sesenta, en relación con el marco teórico propuesto. El “arte inobjetal” de Clemente Padín, la “deshabitación” de Ricardo Carreira, el arte de los medios de comunicación de masas de Roberto Jacoby y algunos textos de *Happenings* de Oscar Masotta.

Unidad 2. Política, teatralidad y poesía

Propondremos la articulación “política, teatralidad, poesía” para observar diversas proliferaciones de lo teatral durante las transiciones democráticas en Argentina y Uruguay, en localizaciones exiliadas, “under” o “subterráneas”. Abordaremos las nociones de “teatralidad”, “simulación” y “política de la voz” (Barthes, Féral, Sarduy, Dolar) y aportes teóricos que ubican a la performance como estrategia de acción transformadora, específicos respecto del período posdictatorial (Roberto Jacoby, Diana Taylor, Ana Longoni, Ileana Diéguez) y más extendidos (Jill Lane, Víctor Vich).

Trabajaremos con un corpus audiovisual de performances poéticas y teatrales: Néstor Perlongher, Batato Barea, Emeterio Cerro, Marosa di Giorgio, Roberto Echavarren y Ediciones de Uno.

Unidad 3. Productividades del archivo y el repertorio

El problema del registro y de la transmisión de la performance: la relación recíproca y paradójica entre performance, documentación y archivo. La reliquia y la entrevista, el mal del archivo (Farge, Derrida). Otras imaginaciones del archivo: la categoría de “conducta restaurada” de Richard Schechner, la noción de “repertorio” de Diana Taylor y la “ontología efímera” de la performance según Peggy Phelan. Revisaremos algunos problemas en torno a las acciones de la crítica y de la investigación, y los debates sobre la tensión museificación/vanguardia, archivo/vida. Propondremos como corpus diversas muestras retrospectivas y catálogos sobre algunos de los artistas trabajados en las clases anteriores, así como también documentales que visibilizan la problemática (*Rosa patria*, de Santiago Loza, *La peli de Batato* de Goyo Anchou y Peter Punk).

4) Bibliografía específica

Unidad 1

BUCHLOH, Benjamin H.D. (2004): “El arte conceptual de 1962 a 1969: de la estética de la administración a la crítica de las instituciones”. *Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX*, Akal, Madrid. pp. 167-199

BUCK-MORSS, Susan (2005): “Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte” en *Walter Benjamin, escritor revolucionario*. Interzona, Buenos Aires. pp. 169-221.

CARREIRA, Ricardo: “La deshabitación”, “Los sustantivos abstractos”, “Alienación” en Jorge, Gerardo – Carreira, Adrián (comps.) (2011): *Mataderos*. Ediciones Stanton, Buenos Aires. pp. 52-54, 90-93 y 95.

FOSTER, Hal (2001): “¿Quién le teme a la neovanguardia?”. *El retorno de lo real. La vanguardia a finales del siglo*. Akal, Madrid. pp. 3- 37.

GABLIK, Suzy: “Minimalismo” en Stangos, Nikos: *Conceptos de arte moderno*. Alianza, Madrid. pp. 201-209.

GIL, José: “Prólogo”, “As séries de Cunningham”, “O corpo paradoxal” en *Movimento total. O corpo e a dança*. Relógio d’água, Lisboa. pp. 13-79.

HUYSSSEN, Andreas (2006): “La política cultural del pop” y “La búsqueda de la tradición: vanguardia y posmodernismo en los años setenta” en *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires. p. 245-305.

JACOBY, Roberto: “La continuación del arte por otros medios. 1966-1969” en LONGONI, Ana (comp.): *Roberto Jacoby. El deseo nace del derrumbe. Acciones, conceptos, escritos*. Adriana Hidalgo, La Central, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Red conceptualismos del sur, Madrid-Buenos Aires. pp. 31-102.

JAY, Martin: “El retorno al cuerpo mediante la experiencia estética. De Kant a Dewey” en *Cantos de experiencia. Variaciones modernas sobre un tema universal*. Paidós, Buenos Aires, p. 163-205.

JONES, Amelia: “Posmodernismo, subjetividad y arte corporal: una trayectoria” en Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (comps.) *Estudios avanzados de performance*. F.C.E., México, 2011. pp. 123 – 185.

KRAUSS, Rosalind (1996): “Notas sobre el índice II”. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid, Akal. pp. 225-235.

LEPECKI, André: “Inmóvil: sobre la vibrante microscopía de la danza” en Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (comps.) *Estudios avanzados de performance*. FCE, México, 2011. pp. 521-548.

LIPPARD, Lucy (2004): “Prólogo” 6 años. *La desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972*. Akal, Madrid.

LONGONI, Ana - MESTMAN, Mariano (2000): “Ponencias presentadas en el I Encuentro Nacional del Arte de Vanguardia (Renzi, Carreira, Ferrari, Rosa)” en *Del Di Tella a Tucumán Arde. Vanguardia artística y política en el '68 argentino*, El cielo por asalto, Buenos Aires. pp. 132- 146.

Longoni, A. (2006): “El deshabitador. Ricardo Carreira en los inicios del conceptualismo”. *Arte y literatura en la Argentina del siglo XX*, Buenos Aires: FIAAR-Telefónica.

LONGONI; (2007a): “Conceptualismo” en Territorio Teatral IUNA, nº1 Mayo de 2007, Buenos Aires. www.territorioteatral.org.ar/html.2/dossier/01.html.

LONGONI; (2007b): “Otros inicios del conceptualismo (argentino y latinoamericano)” en *Arte Nuevo*. <http://arte-nuevo.blogspot.com/2007/05/otros-inicios-del-conceptualismo.html>.

MARCHAN FIZ, Simón (1986): “Nuevos comportamientos artísticos y extensión del arte (1974)”, “El arte conceptual y su ‘inversión’” y “Antología de escritos y

manifiestos. Tercera parte” *Del arte objetual al arte del concepto (1960-1974)*. Akal, Madrid. pp. 150-271 y 391-396.

MASOTTA, Oscar (2004): “Prólogo a *Happenings*”, “Los medios de información de masas y la categoría de ‘discontinuo’ en la estética contemporánea”, “Reflexiones y relatos” y “Después del pop, nosotros desmaterializamos” en *La revolución en el arte. Pop-art, happenings y arte de los medios en la década del sesenta*. Edhasa, Buenos Aires. p. 199-270 y 335-376.

NOORTHON, V.; FERREIRO PELLA, J.; VILLA, J. (2010): *MARTA MINUJÍN. 1959-1989*. BUENOS AIRES, FUNDACIÓN CONSTANTINI.

PADÍN, Clemente. “Arte inobjetal. De la representación a la acción” en FREIRE, Cristina - LONGONI, Ana (2009): *Conceptualismos del sur / sul*. Annablume, San Pablo. pp. 225-235

PADIN, Clemente (2009): *40 años de performances e intervenciones urbanas*. Yaugurú, Montevideo. pp. 111-119.

PAVIS, Patrice (2008): “Performance”. *Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología*. Paidós, Barcelona. pp. 374-377.

PHELAN, Peggy: “Ontología del performance: representación sin reproducción” en Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (comps.) *Estudios avanzados de performance*. FCE, México, 2011. 91-121.

SCHECHNER, Richard (2000): “¿Qué son los estudios de performance y por qué hay que conocerlos?” y “Del ritual al teatro y de vuelta: la trenza de eficacia y entretenimiento” en *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Libros del Rojas, Buenos Aires. pp. 11-20 y 21-70.

SMITH, Robert: “Arte conceptual” en Stangos, Nikos: *Conceptos de arte moderno*. Alianza, Madrid. pp. 211-221.

SONTAG, Susan (2005): “Los happenings, un arte de yuxtaposición radical”. *Contra la interpretación*, Alfaguara, Buenos Aires. pp. 340 – 354.

TAYLOR, Diana: “Introducción” en Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (comps.) *Estudios avanzados de performance*. FCE, México, 2011. pp. 7 – 30.

WACJMAN, Gérard (2001): *El objeto del siglo*. Amorrortu. Buenos Aires. pp. 11 – 127.

Unidad 2.

BADIOU, Alain (2000): “¿Qué piensa el teatro” en *Reflexiones sobre nuestro tiempo*. Ediciones del cifrado, Buenos Aires.

BADIOU, Alain (2008). “¿Qué es un cuerpo?” en *Lógica de los mundos. El ser y el acontecimiento II*. Manantial, Buenos Aires: 497–522.

BARTHES, Roland (2003). “El teatro de Baudelaire” y “Literatura y discontinuidad” en *Ensayos críticos*. Seix Barral, Buenos Aires: 53–61 y 241-257.

DIÉGUEZ CABALLERO, Ileana (2007): “Articulaciones liminales/metáforas teóricas”, “Políticas del cuerpo [escenarios peruanos]” y “Tramas de la memoria [escenarios argentinos]” en *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*, Atuel, Buenos Aires. pp. 35 -148.

DERRIDA, Jacques (1989). “El teatro de la crueldad y la clausura de la representación” en *La escritura y la diferencia*. Anthropos, Barcelona: 318–343.

DOLAR, Mladen: “La política de la voz” en *Una voz y nada más*. Manantial, Buenos Aires. pp. 128-151.

ECHAVARREN, Roberto (1998): *Arte andrógino. Estilo versus moda*. Colihue, Buenos Aires.

FÉRAL, Josette: "La teatralidad: en busca de la especificidad del lenguaje teatral" en *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*. Galerna, Buenos Aires. pp. 87-105.

JACOBY, Roberto (2000): "La alegría como estrategia". *Zona erógena* n° 43.

TAYLOR, Diana: "El espectáculo de la memoria: trauma, performance y política", *Teatro al Sur* n° 15, Junio de 2000, pp. 34-40.

TAYLOR, Diana: "'Usted está aquí' El ADN del performance" en Diana Taylor- Marcela Fuentes (comps.) (2011): *Estudios avanzados de performance*, FCE, México.

TAYLOR, Diana: "Caught in spectacle" en *Disappearing acts. Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina's 'Dirty War'*. Duke University Press, Londres, 1997. pp. 1-27.

LANE, Jill: "Zapatistas digitales" en Diana Taylor- Marcela Fuentes (comps.) (2011): *Estudios avanzados de performance*, FCE, México.

LONGONI, Ana (2012): "Zona liberada". *Boca de sapo* n°12. pp. 44-50.

MONTALDO, Graciela (2010). "Argentina año cero" en *Zonas ciegas. Populismos y experimentos culturales en Argentina*. FCE., Buenos Aires, pp. 135-145.

MORENO, María (2002): "Perlongher en primera" en *El fin del sexo y otras mentiras*. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, pp. 232-235.

USUBIAGA, Viviana (2006): "Arturo y ellos. Diálogos entre la poesía de Arturo Carrera y la pintura contemporánea en la posdictadura argentina", en LONGONI, Ana-USUBIAGA, Viviana. *Arte y literatura en la Argentina del siglo XX*. Fundación Espigas, Buenos Aires: 19-106.

VICH, Victor: "Desobediencia simbólica. Performance, participación y política al final de la dictadura fujimorista" en Diana Taylor- Marcela Fuentes (comps.) (2011): *Estudios avanzados de performance*, FCE, México. p. 377-399.

Unidad 3.

AGAMBEN, Giorgio (2005): "Elogio de la profanación". *Profanaciones*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.

ALONSO, Rodrigo (1997). "Performance, fotografía y video: la dialéctica entre el acto y el registro". *VII Jornadas de teoría e historia de las artes*. CAIA. *Arte y Recepción*. Centro Argentino de Investigadores de Artes, Buenos Aires:299-305.

DALMARONI, Miguel: "La obra y el resto (literatura y modos del archivo)". *TELAR. Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos (IIELA)*, vol. 7. IIELA-UN Tucumán, 2009.

DERRIDA, Jacques (1997): *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Trotta, Madrid.

DERRIDA, Jacques. (1997): "Cierta imposibilidad imposible de decir el acontecimiento". Ed. digital Derrida en castellano. <http://www.jacquesderrida.com.ar/>. Traducción Julián Santos Guerrero.

FARGE, Arlette (1991): *La atracción del archivo*. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, Valencia.

FREIRE, Cristina: "Artistas/curadores/archivistas: políticas de archivo y la construcción de las memorias del arte contemporáneo" en Freire, Cristina - Longoni, Ana (2009): *Conceptualismos del sur /sul*. Annablume, San Pablo.

GIUNTA, Andrea: "Archivos: políticas del acontecimiento en América Latina". *Errata* n° 1. Bogotá, 2010. Disponible online: [http://issuu.com/revistaerrata/docs/revista de artes visuales errata 1 issuu](http://issuu.com/revistaerrata/docs/revista_de_arte_visuales_errata_1_issuu)

HUYSEN, Andreas (2007): "Pretéritos presentes: medios, política, amnesia" y "Escapar de la amnesia: los museos como medio de masas" en *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de la globalización*. F.C.E, Buenos Aires.

LONGONI, Ana (2011): "Experimentos en las inmediaciones del arte y la política" en *Roberto Jacoby. El deseo nace del derrumbe. Acciones, conceptos, escritos*. Adriana Hidalgo, La Central, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Red conceptualismos del sur, Madrid-Buenos Aires.

MORENO, María (2006). "Introducción". *Vida de vivos. Conversaciones incidentales y retratos sin retocar*. Sudamericana, Buenos Aires.

PHELAN, Peggy: "Ontología del performance: representación sin reproducción" en Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (comps.) *Estudios avanzados de performance*. FCE, México, 2011. 91: 121.

SCHECHNER, Richard (2000): *Performance. Teoría y prácticas interculturales*, Libros del Rojas, Buenos Aires. Capítulo 4, "Restauración de la conducta", p. 107-191.

TAYLOR, Diana (2003): "Acts of transfer" en *The archive and the repertoire: performing cultural memory in the Americas*. Duke University Press, Nueva York. P. 1-52.

5) Bibliografía general

Unidad 1

BOURRIAUD, Nicolas (2009): *Formas de vida. El arte moderno y la invención de sí*. CENDEAC, Murcia.

BÜRGER, Peter (1987): *Teoría de la vanguardia*. Valencia: Península.

CIPPOLINI, Rafael (2003): *Manifiestos argentinos. Políticas de lo visual 1900-2000*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

CIPPOLINI, Rafael (2007): *Contagiosa paranoia*. Interzona, Buenos Aires.

ELLIF-CE, Nakar: "Liberar de la espacialidad". *Ramona-Plebella* n° 56. pp. 36-45.

GLUSBERG, Jorge (1986): *El arte de la performance*. Ediciones de arte Gaglianone, Buenos Aires.

GOLDBERG, Roselee (1979): *Performance. Live Art. 1909 to the Present*. Abrams, Nueva York.

KING, John (2007). *El Di Tella*. Asunto impreso, Buenos Aires.

LADDAGA, Reinaldo (2006): *Estética de la emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

LADDAGA, Reinaldo (2007): *Espectáculos de realidad*. Rosario: Beatriz Viterbo.

LADDAGA, Reinaldo (2010): *Estética de laboratorio*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

LONGONI, Ana (2005). "Oscar Masotta: vanguardia y revolución en los años sesenta". *Segundo Simposio Prácticas de comunicación emergentes en la cultura digital*, Córdoba. Disponible en línea: www.liminar.com.ar/pdf05/longoni.pdf.

MERLEAU-PONTY, Maurice (2008): *El mundo de la percepción. Siete conferencias*. FCE, Buenos Aires.

SPERANZA, Graciela (2006). *Fuera de campo*. Anagrama. Buenos Aires.

Unidad 2

BADIOU, Alain (2000): "Presentación a la edición en castellano de *El ser y el acontecimiento*" en *Acontecimiento* n° 19-20. Disponible online: www.grupoacontecimiento.com.ar

BARTHES, Roland (1986). "Retórica de la imagen", "El acto de escuchar" y "El grano de la voz" en *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces*. Paidós, Madrid: 29-48, 243-256 y 262-271.

- BUTLER, Judith (2002): “Introducción”, “Los cuerpos que importan”, “Acerca del término *queer*”. *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo*. Paidós, Buenos Aires. pp. 17-93 y 313-339.
- BRUZZONE, Gustavo - LONGONI, Ana (2008). *El siluetazo*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
- CASAS, Arturo - GRÄBNER, Cornelia (eds.) (2011). *Performing poetry. Body, Place and Rhythm in the Poetry Performance*. Rodopi, Amsterdam.
- DUBATTI, Jorge (1993). “El nuevo teatro de Buenos Aires”, en *Cuadernos Hispanoamericanos* núm. 517-519: *La cultura argentina, de la dictadura a la democracia*, Julio: 445 – 464.
- DUBATTI, Jorge (1995): *Batato Barea y el nuevo teatro argentino*. Sudamericana, Buenos Aires.
- DUBATTI, Jorge (1999). *El teatro laberinto. Ensayos sobre teatro argentino*. Atuel, Buenos Aires.
- DUBATTI, Jorge (2003). “Prólogo” a *Nuevo teatro argentino*. Interzona, Buenos Aires: 5-18.
- DUBATTI, Jorge: “Epílogo” en URDAPILLETA, Alejandro (2008): *Vagones transportan humo*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
- LADDAGA, Reinaldo (2006): “XUL” en *Xul 5 +5*. Edición facsimilar y crítica de *Xul* organizada por el Boston College. Disponible online: <http://www.bc.edu/research/xul/5+5/laddaga.htm>
- NANCY, Jean-Luc (2002). *Corpus*. Arena, Madrid.
- PORRÚA, Ana (2007): “Simetrías y asimetrías: la voz en la poesía” *Punto de vista* n° 89: 41 – 45.
- RANCIÈRE, Jacques (2010). *El espectador emancipado*, Ellago ediciones, Vilaboa.
- SARDUY, Severo (1999): *La simulación y Escrito sobre un cuerpo en Obra completa. Tomo II*. F.C.E., México.
- TURNER, Víctor (2002). “Antropología del performance” en *Antropología del ritual*. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

Unidad 3

- AGAMBEN, Giorgio (2002): *Homo Sacer III. Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo*. Ed. Nacional, Madrid.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (2000): *Ante el tiempo*. Adriana Hidalgo, Buenos Aires.
- FOUCAULT, Michel (1979): *La arqueología del saber*. Siglo XXI, México.
- GARRAMUÑO, Florencia (2009). *La experiencia opaca*. F.C.E., Buenos Aires.
- NICHOLS, Bill (1997): *La representación de la realidad. Cuestiones y conceptos sobre el documental*. Paidós, Buenos Aires

6) Forma de trabajo

Trabajaremos mediante la alternancia de clases teóricas expositivas y la presentación de un corpus de imágenes, videos, audios, crónicas de performances y textos-manifiestos, que funcionará como modo de profundizar los esquemas teóricos e históricos propuestos.

7) Evaluación

- a. Asistencia al porcentaje reglamentario de clases teóricas. b. Presentación de un breve proyecto de trabajo del cual se desprenderá la monografía final c. Presentación de una

monografía sobre uno o varios temas relacionados con los contenidos desarrollados en el seminario.

8) Carga horaria: 24 horas de reloj.