

unc

artes
académica

departamento
teatro

**PROGRAMA CICLO LECTIVO 2024 SEGUNDO CUATRIMESTRE
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TEATRO**

Carrera/s: Licenciatura Teatro

Plan: 16

Asignatura: CULTURA Y SOCIEDAD EN AMÉRICA LATINA

Se trata de un espacio curricular teórico-práctico puntual, en el que se evalúan contenidos conceptuales específicos, detallados más adelante.

Equipo Docente:

- Profesores:

Prof. Titular: Mariana Jesús Ortecho

Prof. Asistente: Mariela Serra

Distribución Horaria

Turno único:

Martes de 9 a 11.30hs.

Jueves de 11 a 13.30hs.

Horario de consulta: Se acuerdan, vía correo electrónico, reuniones virtuales o presenciales.

Comunicación institucional: mariana.ortecho@unc.edu.ar

PROGRAMA

1. Fundamentación:

Las profundas transformaciones y cuestionamientos teórico-epistemológicos que, en las últimas décadas, han tenido lugar en el amplio campo de las Ciencias Sociales y Humanas, han puesto en jaque a la propia –y pretendidamente ingenua– noción de Historia.

De esta manera, este término y sus alcances fueron problematizándose y relativizándose mediante planteos críticos que han señalado desde diferentes posiciones geo-políticas los peligros de la narración unilateral, sea ésta referida a rasgos identitarios, procesos sociales o fenómenos culturales, los cuales deben considerarse –sin excepción– en su dimensión espacial y espesor temporal.

unc

artes
académica | departamento
teatro

En este marco, uno de los cuestionamientos más fecundos ha sido probablemente la denuncia a la organización lineal de los pueblos que establece estadios graduales de desarrollo humano a partir de la división jerarquizada entre culturas que han empleado a la escritura como recurso representacional para la transmisión de su memoria frente a aquellas, descalificadas por esta matriz moderno/colonial, que han empleado otras formas de representación, por ejemplo la ritual (teatral) como es el caso de los pueblos nativos americanos.

Desde esta perspectiva es posible entonces recuperar el potencial epistemológico de la rica y singular forma de representación teatral para reivindicar y explorar sentidos vinculados a América Latina en su experiencia ritual, denostados por la “historia” de matriz eurocentrada oficial.

El recorrido de esta Cátedra propone entonces partir de una reflexión sensible y dialogal sobre la noción de Historia, que ha privilegiado la escritura frente a otras formas de representación, para asomar a las potencialidades (probablemente aún insospechadas) del Teatro como forma de producción/expresión de conocimiento, capaz de subvertir los postulados más profundos en relación a la producción de teoría; es decir, desplegando su enorme potencial epistemológico.

Se proponen así un conjunto de problemáticas vinculadas a la cuestión de “lo latinoamericano”; es decir, a lo profundamente americano que trasciende los límites políticos de los estados moderno/coloniales, y sus posibilidades e iniciativas de emancipación gnoseológica y cultural.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General:

- Presentar y discutir perspectivas teórico-conceptuales que problematizan las nociones de Historia, Cultura y Sociedad/es en pos de trascender las perspectivas eurocéntricas naturalizadas, recuperando el potencial epistemológico (artístico y gnoseológico) de la forma de representación ritual (teatral).

2.2 Objetivos Específicos:

- Revisar crítica y dialogalmente los fundamentos epistemológicos que han sustentado a la “historia” como una noción y práctica monolítica en detrimento de concepciones plurales sobre la multiplicidad de sentidos que traman las memorias de los pueblos.
- Presentar y analizar de manera conjunta las características semióticas sobre las que estas dinámicas gnoseológicas se han apoyado.

unc

artes
académica | departamento
teatro

- Promover la exploración en torno a las potencialidades singulares de la forma de representación teatral como peculiaridad
- gnoseológica desde la cual abordar el estudio de la/s sociedad/es y cultura/s latinoamericanas.
- Fomentar el pensamiento crítico que articula creatividad conceptual con rigor analítico.
- Promover la curiosidad y el respeto por las tradiciones culturales y sus propias formas de registrar la memoria.

3. Contenidos / Nudos temático / Unidades:

Unidad 1: La Historia; más allá de “la letra”

La noción de *Historia* y su transformación a la luz de los planteos sociales

críticos contemporáneos.

Organización semiótica de los pueblos: La ponderación de la escritura y la negación del ritual.

Apertura y subversión del teatro, tal como lo conocemos.

Unidad 2: Sobre la/s forma/s de conocer y las heredadas limitaciones moderno/coloniales

Relación saber/poder en el marco del proceso (histórico) moderno/colonial. Escisión entre “hombre”-mundo, cuerpo-mente y finalmente arte-ciencia.

Revaloración de la práctica artística como proceso de producción de conocimiento

Unidad 3: Una aproximación a (la construcción de) América Latina

La disputa por las identidades nacionales: Fragmentos culturales emergentes y naciones negadas.

Más allá del arte: El ritual cotidiano en el centro de la “América Profunda”. La observación de lo propio como (camino) metodológico transdisciplinar.

Unidad 4: La ritualización de nuestra propia historia como una “nueva” historia del ritual

La noción de Performance como puente conceptual entre diferentes mundos: la ciencia y el arte, occidente y sus múltiples “otros”.

El ritual como construcción in-corpórea de la propia historia.

Apertura a concepciones alternativas en torno a la noción de teatro y ritual.

unc

artes
académica | departamento
teatro

Unidad 5: Exploraciones teórico/poético/escénicas en torno al tenor histórico del ritual

Recuperación a partir de la memoria subjetiva –personal y/o grupal– de prácticas rituales.

Caracterización ético/estética de estas representaciones en el marco de tradiciones culturales, sociales generales y/o familiares.

Análisis de su tenor histórico y potencial semántico.

4. Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades.

Bibliografía Unidad 1:

- Cebrelli, Alejandra. y Arancibia, Víctor (2005) *Representaciones sociales. Modos de mirar y hacer*. Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, Salta.
- Mignolo, Walter (1991) “La colonización del lenguaje y de la memoria: complicidades de la letra, el libro y la historia”. En Iris Zavala (Comp.), *Discursos sobre la invención de América*. Amsterdam, Rodopi.
- Palermo, Zulma (2003) “La cultura como texto: tradición/innovación”. *En Culture et discours de subversion*. Rev. Sociocritiques. Montpellier, Univ. de Montpellier.

Bibliografía Unidad 2:

- Lander, Edgardo (2000) “Ciencias Sociales: saberes coloniales eurocéntricos” en *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* Edgardo Lander (comp.) Buenos Aires, CLACSO.
- Ortecho, Mariana (2014) “Por un intento de subversión interpretativa: Crítica a la forma occidental de producir conocimiento social y recuperación de saberes populares” En *Interamerican Journal of Philosophy*. Vol. 5. Issue 2. USA: University of Texas. 45-66.
- Palermo, Zulma (2010) “La Universidad latinoamericana en la encrucijada decolonial” En *Otros Logos*. N° 1. Argentina: Facultad del Comahue. Universidad Nacional de Neuquén. 43-69.

unc

artes
académica | departamento
teatro

Bibliografía Unidad 3:

- Kusch, Rodolfo (1976) *Geocultura del hombre americano*. Editorial Fernando García Cambeiro. Buenos Aires.
- Kusch, Rodolfo (1975) *América Profunda*. Buenos Aires, Editorial Bonum.
- Mignolo Walter (2003) *Historias locales / Diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid, Ediciones Akal Cuestiones de Antagonismo.
- Dubatti, Jorge (2012) *Cien años de Teatro Argentino*. Buenos Aires, Biblos.

Bibliografía Unidad 4:

- Bianciotti, María Celeste y Ortecho, Mariana Jesús (2013) La noción de Performance y su potencialidad epistemológica en el hacer científico social contemporáneo. En *Tábula Rasa*. N° 19. Bogotá, Colombia.
- Turner, Víctor (2002) La antropología del performance. En: Geist (comp.). *Antropología del ritual*. 103-144. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Schechner, Richard (2000) *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires, Libros del Rojas–UBA.

Bibliografía Unidad 5:

- Brittany Chavez, Daniel (2015) Devenir performerx: Hacia una erótica soberana descolonial niizh manitoag. En Raúl Moarquech Ferrera-Balanquet (compilador) *Andar erótico decolonial*. Buenos Aires, Del Signo.
- Palermo, Zulma (2009) El arte en la encrucijada decolonial. En Zulma Palermo (Ed.) *Arte y estética en la encrucijada decolonial*. (pp. 15-26) Buenos Aires, Del Signo,
- Pavis, Patrice (2000) *El análisis de los espectáculos*. Barcelona, Paidós.

unc

artes
académica

departamento
teatro

5. Bibliografía Ampliatoria

6. Propuesta metodológica (teórico-práctica):

La dinámica de cada encuentro se ha adaptado a la modalidad virtual, conservando su cualidad teórico-práctica. Es decir que se trabaja la exposición conceptual de los temas y problemas a desarrollar (abordados con mayor detalle en la bibliografía) con un modo de ejemplificación 'empírica' orientada a suscitar el diálogo y participación de los/as alumnos/as.

De esta manera, la estrategia pedagógica prevé la formulación de preguntas a los propios a, sistentes así como el ejercicio de planteo de respuestas que abran hacia nuevos espacios de sentido. De modo más específico, puede decirse que el interés se ha centrado –como en instancias anteriores- en promover una reflexión consciente de los propios recursos conceptuales, teóricos e incluso ideológicos que traman nuestra actividad de pensamiento.

De esta manera, se pretende contribuir no sólo a la lectura crítica de los contenidos abordados sino a desplegar un proceso autónomo de aprendizaje que pueda ser transferible a otros espacios de producción y reflexión.

7. Evaluación

A lo largo del dictado de la Cátedra se propone la (paulatina) elaboración de una posición crítica personal en relación a los contenidos abordados; de modo que en la instancia de evaluación parcial y final los alumnos puedan disponer de un conjunto de conceptos y posicionamientos propios respecto del recorrido conceptual delineado. Se prevé, de acuerdo a lo dispuesto en el Régimen de alumnos vigente y de forma concreta, la realización de un trabajo práctico y un parcial, contemplando instancias posteriores de reflexión y discusión grupal. Asimismo, si resultara necesario, se otorga a los estudiantes la posibilidad de recuperación para cada una de las evaluaciones. Vale por último mencionar que se tiene la consideración correspondiente respecto de aquellas personas trabajadoras, con familiares a cargo o en situación de discapacidad.

8. Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres:

- Alumnos promocionales:

Se consideran alumnos promocionales los alumnos que cumplan con: la asistencia mínima del 80% de las clases y la aprobación de las dos instancias evaluativas (práctico y parcial) con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio mínimo de 7 (siete), considerando sus

unc

artes
académica

departamento
teatro

respectivas instancias de recuperación.

- Alumnos regulares:

Se consideran alumnos regulares los alumnos que cumplan con: la aprobación de las dos instancias evaluativas (práctico y parcial) con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro), considerando sus respectivas instancias de recuperación.

Asimismo, para la aprobación final de la materia los estudiantes deberán pasar un examen de una instancia de evaluación escrita, oral o escénica.

- Alumnos libres:

Se consideran alumnos libres aquellos alumnos que cumplan con los siguientes requisitos:

Realización de un examen constituido por dos instancias, escrita y/ oral – según sea la nota de la primera, tal y como consigna el vigente Régimen de alumnos.

unc

artes
académica

departamento
teatro

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)

Fecha	Actividad
06/08	Presentación de la Cátedra, alumnos y equipo docente. <ul style="list-style-type: none">• Posicionamientos epistémicos y afluencias teóricas• Recorrido delineado• Expectativas e intereses de los alumnos
08/08	<ul style="list-style-type: none">• Recuperación/actualización de contenidos Problemáticas de Cultura y el Teatro
13/08	Unidad 1: La Historia; más allá de “la letra” <ul style="list-style-type: none">• Cebrelli, Alejandra. y Arancibia, Víctor (2005) <i>Representaciones sociales. Modos de mirar y hacer.</i> Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, Salta.
15/08	Propuesta de enlace (dinámica orientada a profundizar sobre contenidos)
20/08	Unidad 1: La Historia; más allá de “la letra” <ul style="list-style-type: none">• Mignolo, Walter (1991) “La colonización del lenguaje y de la memoria: complicidades de la letra, el libro y la historia”. En Iris

unc

artes
académica

departamento
teatro

	Zavala (Comp.), <i>Discursos sobre la invención de América.</i> Amsterdam, Rodopi.
22/08	Propuesta de enlace (dinámica orientada a profundizar sobre contenidos)
27/08	<p>Unidad 2: Sobre la/s forma/s de conocer y las heredadas limitaciones moderno/coloniales</p> <ul style="list-style-type: none"> Lander, Edgardo (2000) "Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos" en <i>La colonialidad del saber eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas</i> Edgardo Lander (comp.) Buenos Aires, CLACSO.
29/08	Propuesta de enlace (dinámica orientada a profundizar sobre contenidos)
03/09	<p>Unidad 2: Sobre la/s forma/s de conocer y las heredadas limitaciones moderno/coloniales</p> <ul style="list-style-type: none"> Palermo, Zulma (2010) "La Universidad latinoamericana en la encrucijada decolonial" En <i>Otros Logos</i>. N° 1. Argentina: Facultad del Comahue. Universidad Nacional de Neuquén. 43-69.
05/09	Propuesta de enlace (dinámica orientada a profundizar sobre contenidos)
10/09	<p>Unidad 3: Una aproximación a (la construcción de) América Latina</p> <ul style="list-style-type: none"> Kusch, Rodolfo (1975) <i>América Profunda.</i>

unc

artes
académica

departamento
teatro

	Buenos Aires, Editorial Bonum.
12/09	1er Trabajo Práctico (Primera instancia evaluativa)
17/09	Unidad 3: Una aproximación a (la construcción de) América Latina Kusch, Rodolfo (1976) <i>Geocultura del hombre americano</i> . Editorial Fernando García Cambeiro. Buenos Aires.
19/09	Propuesta de enlace (dinámica orientada a profundizar sobre contenidos)
24/09	SEMANA DE EXÁMENES
26/09	SEMANA DE EXÁMENES
01/10	Unidad 3: Una aproximación a (la construcción de) América Latina <ul style="list-style-type: none"> Mignolo Walter (203) <i>Historias locales / Diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo</i>. Madrid, Ediciones Akal Cuestiones de Antagonismo.
03/10	Propuesta de enlace (dinámica orientada a profundizar sobre contenidos)
8/10	Introducción y preparación para entrevista a grupo de teatro independiente
10/10	Entrevista (en rigor, fecha a confirmar)
15/10	Unidad 4: La ritualización de nuestra propia historia como una "nueva" historia del ritual <ul style="list-style-type: none"> Schechner, Richard

unc

artes académicas | departamento teatro

	(2000) <i>Performance. Teoría y prácticas interculturales.</i> Buenos Aires, Libros del Rojas-UBA.
17/10	Propuesta de enlace (dinámica orientada a profundizar sobre contenidos)
22/10	Unidad 5: Exploraciones teórico/poético/escénicas en torno al tenor histórico del ritual <ul style="list-style-type: none">• Brittany Chavez, Daniel (2015) <i>Devenir performerx: Hacia una erótica soberana descolonial niizh manitoag.</i> En Raúl Moarquech Ferrera-Balanquet (compilador) <i>Andar erótico decolonial.</i> Buenos Aires, Del Signo.
24/10	Propuesta de enlace (dinámica orientada a profundizar sobre contenidos)
29/10	Unidad 5: Exploraciones teórico/poético/escénicas en torno al tenor histórico del ritual <ul style="list-style-type: none">• Palermo, Zulma (2009) <i>El arte en la encrucijada decolonial.</i> En Zulma Palermo (Ed.) <i>Arte y estética en la encrucijada decolonial.</i> (pp. 15-26) Buenos Aires, Del Signo
31/10	Propuesta de enlace (dinámica orientada a profundizar sobre contenidos)
05/11	Consultas individuales sobre elaboración de trabajo final (Proyecto investigación, texto artístico, texto ensayístico, etc.)
07/11	Primer encuentro Parcial

unc

artes
académica

departamento
teatro

12/11	Segundo encuentro Parcial
14/11	Instancia recuperatoria y cierre de la materia (Autoevaluación grupal de la materia)