

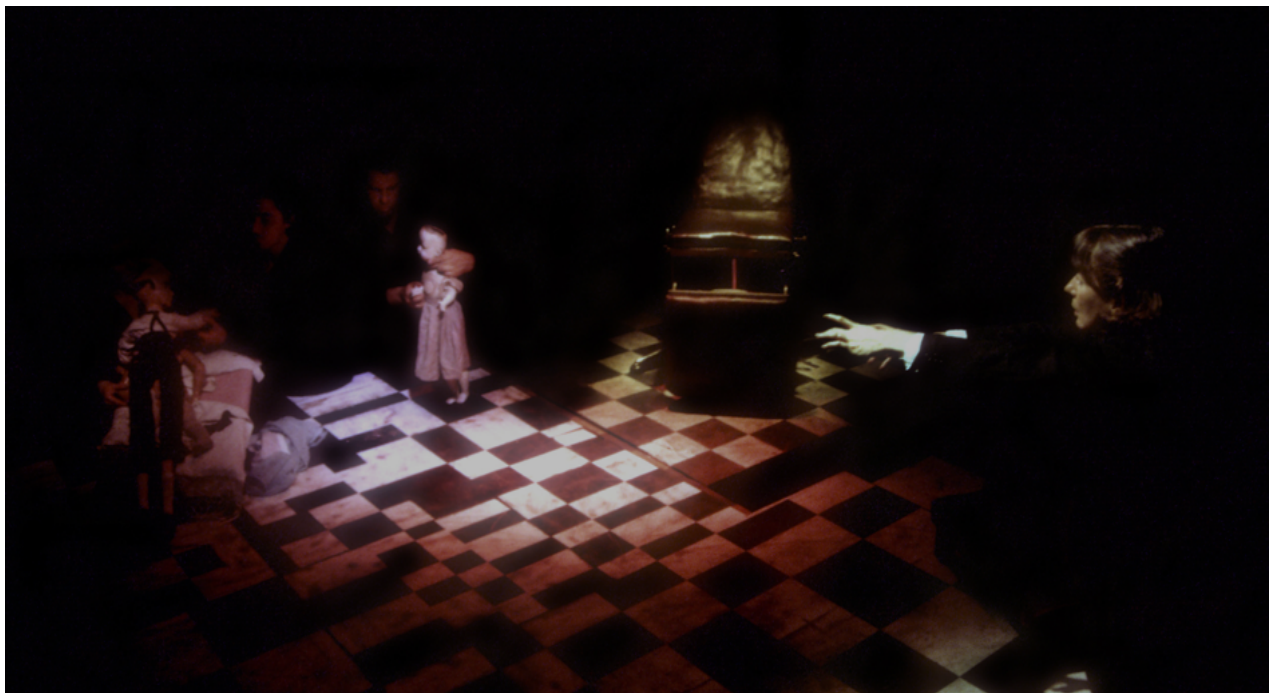

MAESTRÍA TEORÍA E HISTORIA DEL TEATRO
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SOCIOLOGÍA DEL TEATRO

Posiciones, espacios, estéticas en el Cono Sur durante la postdictadura

Florencia Dansilio

Cámara Gesell, El periférico de objetos, Teatro Babilonia, Buenos Aires 1994
Fuente: <https://emiliogarciawehbi.com.ar>

Montevideo, 2024

I. OBJETIVOS

El objetivo del curso es analizar la reestructuración del campo y las innovaciones de carácter estético que experimentan las artes escénicas en el Cono Sur durante la postdictadura. A partir de un abordaje que articula la sociología del arte y la cultura con los estudios teatrales, se abordarán obras, artistas y espacios claves en la renovación de las artes escénicas del período. El curso plantea un doble desafío. Por un lado, el desafío epistemológico de proponer un análisis que articule las características internas de las obras (puesta en escena, dramaturgia, dispositivo escenográfico, actuación) con las dimensiones del contexto social de producción (condiciones de producción del campo teatral, posiciones artísticas, rol de las instituciones, características de la cartografía teatral, establecimiento de redes de circulación internacional). Por otro lado, el desafío sociohistórico de entender las producciones simbólicas de una época no solamente como consecuencia del pasado, sino como producto de la afirmación de nuevas generaciones y de disputas específicas en un campo en reconstrucción.

II. ENFOQUE

El enfoque del curso propone tres líneas de trabajo y de reflexión. En primer lugar, se trata de problematizar, a través de la lectura crítica de textos, las bases epistemológicas de una "sociología estética" y sus implicancias tanto en la forma de plantear las preguntas de investigación, como en la elaboración de las estrategias metodológicas para responderlas. En segundo lugar, se propone analizar los cambios ocurridos en el teatro de la postdictadura del Cono Sur, con la finalidad de analizar tres fenómenos claves: 1. Los usos de la noción de "ruptura" artística para analizar el conflicto generacional, 2. La discusión en torno a la categoría de teatro independiente y de los vínculos entre práctica artística y práctica política, y 3. La configuración de nuevas cartografías teatrales en la ciudad. Para esto, se presentarán casos específicos de Buenos Aires y Montevideo, así como eventos y coproducciones regionales, priorizando un juego de escalas que vincula la inscripción local de la creación teatral con su progresiva circulación transnacional. En tercer lugar, se introducirán herramientas pertenecientes a las ciencias sociales para el estudio de las artes escénicas, que

sean complementarias a las herramientas específicas de los estudios teatrales y que puedan ser insumos para los proyectos de investigación de lxs participantes del curso.

III. ORGANIZACIÓN

Extensión: desde el martes 23 de julio al jueves 22 de agosto (un mes de carácter intensivo).

Carga horaria total: 30 horas.

Días y horarios: martes y jueves de 18 a 21 horas.

Aprobación: El curso se aprueba con asistencia, la participación en clase más una presentación (40%) y la elaboración de un trabajo final escrito, individual y domiciliario (60%).

IV. CALENDARIO

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA DEL TEATRO (martes 23 y jueves 25 de julio)

- Los aportes de las ciencias sociales en el estudio del teatro.
- Hacia un enfoque socio-estético del teatro.
- De la actualización del campo a la hipótesis de una revolución artística.

UNIDAD 1 (martes 30 de julio y jueves 01 de agosto)

La postdictadura en cuestión: ¿categoría histórica o categoría estética?

- Contexto sociohistórico y condiciones de producción del campo artístico en la postdictadura.
- ¿Podemos hablar de una estética postdictadura a través del estudio comparado de las diferentes disciplinas artísticas?
- Conflictos y posibilidades del teatro independiente durante la postdictadura. Similitudes y diferencias entre países.
- Autonomía y heteronomía del campo teatral del Cono Sur.

UNIDAD 2 (martes 06 y jueves 08 de agosto)

La dimensión estética del cambio teatral: "ruptura artística", heterodoxia de la formación teatral y la afirmación de una poética de la actuación.

- El caso argentino: los tres momentos de la ruptura estética (el *under* porteño, el Sportivo Teatral y el Periférico de Objetos).

- La formación heterodoxa y la emergencia de la dramaturgia del actor/la actriz (la confluencia de influencias teatrales, la crisis de las “escuelas”, la legitimación de las formaciones independientes, la progresiva autonomización de los/las actor/actrices).
- El rol de la crítica teatral en la legitimación del teatro emergente (del texto como objeto al acontecimiento).
- Intercambios e influencias entre Argentina, Chile y Uruguay.

UNIDAD 3 (martes 13 y jueves 15 de agosto)

Nuevas cartografías teatrales: entre la inscripción local y la circulación internacional.

- Modificaciones en la cartografía local: los nuevos barrios teatrales y configuración del circuito *off* en Buenos Aires.
- El auge de las salas independientes y los espacios no convencionales en el Cono Sur.
- De la dimensión espacial a la dimensión estética: circulación, producción y recepción de obras en los nuevos espacios teatrales.
- Festivales, co-producciones y proyección internacional del teatro postdictadura.

DISCUSIÓN FINAL (martes 20 y jueves 22 de agosto)

- Continuidades y discontinuidades en la actualidad (lenguajes, políticas, formas de producción)
- El teatro independiente y la política pública.
- Cuestiones de metodología.

V. BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA

(una bibliografía específica con las lecturas sugeridas para cada encuentro se enviará luego de la inscripción)

BECKER, H. *Art Worlds*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1982.

BOURDIEU, P. *Manet, une révolution symbolique*. Cours au Collège de France (1998-2000). Paris : Éditions du Seuil, coll. « Raisons d’agir », 2014.

BOURDIEU, P. *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Madrid: Anagrama, 2006 (v.o. 1992).

BOTTOMS, S. *Playing Underground: A Critical History of the 1960s Off-Off-Broadway Movement*. University of Michigan Press. 2004.

CERVIÑO, M. *La revolución rosa light. Arte, sexualidad y clase en el Rojas de la postdictadura*. La Plata: Edulp, 2021.

- CERVIÑO, M. "Batato, el Rojas y sus batallas". En: Baeza, Marmor, Mackinson, *Oasis*, Buenos Aires: ArteBa, 2016. [Disponible:<https://issuu.com/arteba/docs/oasis-2>]
- DANSILIO, F. « Les théâtres off de l'Abasto à Buenos Aires : indices de gentrification ou lieux de résistance ? », Dossier « Villes, cultures et engagements » sous la direction de Barbara Morovich et Pauline Guinard, *Journal des Anthropologues*. Rennes: PUR, 2021.
- DANSILIO, F, *Le théâtre argentin contemporain. Sociologie d'une révolution esthétique*, Paris, L'Harmattan, collection Logiques Sociales, 2020.
- DANSILIO, F. «Entre Teatro Abierto y el *under* porteño. Conflictos estéticos y políticos del teatro independiente durante la transición argentina», *Contemporánea. Historia y problemas del siglo XX*, año 10, Vol. 10, 2019, pp. 137-155.
- DANSILIO, F. «El teatro argentino post-dictadura: propuestas para la sistematización de un campo de transformación. Una revisión de la *Latin American Theater Review* (1984-2003) ». In : REMEDI Gustavo (coord). *Horizontes y trayectorias críticas. Los estudios de teatro latinoamericano en EEUU*. Montevideo: CSIC-UdelaR, 2014. Pp : 30-67.
- DOSIO, C. *El Caraja-ji (primera parte). Lo joven, la tradición y los años 90*. Libros del Rojas: Buenos Aires: UBA, 2008.
- DUBATTI, J. *El nuevo teatro de Buenos Aires en la Postdictadura (1983-2001) : Micropoéticas I*. Buenos Aires : Centro Cultural de la Cooperación, 2002.
- DRUCAROFF, E. *Los prisioneros de la torre: política, relatos y jóvenes en la post-dictadura*. Buenos Aires: Emecé, 2011.
- FERREIRA, S. *Estética de lo inefable. Hacia una genealogía materialista del teatro argentino*. Los Polvorines: Ediciones UNGS, 2019.
- GALLO, G. y SEMÁN, P. (Comps.) *Gestionar, mezclar, habitar. Claves en los emprendimientos musicales contemporáneos*. Buenos Aires: Ediciones EPC-Gorla, 2016.
- GONZALEZ, M. *La Organización negra. Performances urbanas entre la vanguardia y el espectáculo*. Buenos Aires: Interzona, 2015.
- GORELIK, A. y AREAS PEIXOTO, F. (Comp.) *Ciudades sudamericanas como arenas culturales*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2016.
- GRÉSILLON B. *Géographie de l'art. Ville et création artistique*. Paris : Economica, 2014.
- GUINTA, A. *Poscrisis. Arte argentino después del 2001*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2009.
- HEINICH, N. *El paradigma del arte contemporáneo. Estructuras de una revolución artística*. Casimiro Libros, 2017 (v.o. 2014).
- LUCENA, D. y LABOUREAU, G. *Modo mata moda : Arte, cuerpo y (micro) política en los 80*. La Plata: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata, 2016.
- MENGER, P. *Le travail créateur. S'accomplir dans l'incertain*. Paris: Gallimard/Seuil, 2009.
- RODRIGUEZ, M. "El teatro de la desintegración (1983-1998). En *Historia del teatro argentino en Buenos Aires*, t.v, pp. 463-476. Buenos Aires: Galerna, 2001.

TRASTOY, B. *Teatro autobiográfico: los unipersonales de los 80 y 90 en la Escena Argentina*. Buenos Aires: Nueva Generación, 2002.

DOCENTE

Florencia Dansilio es doctora en sociología, especializada en sociología del arte y de la cultura. Profesora adjunta de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación (Udelar) e integrante del Sistema Nacional de Investigación (SNI). Es investigadora asociada al CREDA (Centre de Recherches et de Documentation sur les Amériques) de la Université Sorbonne Nouvelle y al LCSP (Laboratoire de Changement Social et Politique) de la Université Paris Cité, donde realiza actualmente una investigación en conjunto con la Filarmónica de Paris. Licenciada en sociología por la Udelar, continuó su formación en Francia. Se doctoró en sociología en la Universidad Sorbonne Nouvelle, con una tesis en sociología del arte sobre la reconfiguración del campo teatral argentino durante la postdictadura. Realizó un postdoctorado en l'EHESS (École des hautes études en sciences sociales) sobre el teatro de vanguardia en el Cono Sur a través del estudio de la creación del Centro de Experimentación Audiovisual en el Instituto Di Tella de Buenos Aires durante los años sesenta. Sus temas de investigación se focalizan en las relaciones entre arte y política, la configuración de circuitos artísticos alternativos, la circulación transatlántica de las artes escénicas y los procesos de institucionalización artística. Sus trabajos se encuentran publicados en revistas como *Tumultes*, *Journal des Anthropologues*, *Les Cahiers de l'Amérique Latine*, *Revista Contemporánea*, entre otras. Su libro *Le théâtre argentin post-dictature. Sociologie d'une révolution artistique* (L'Harmattan, 2020) recibió el Premio "Primer Libro 2021" de la AISLF (Asociación Internacional de Sociólogos en Lengua Francesa). En paralelo escribe y dirige teatro. En Uruguay dirigió y co-escribió *Las Primeras Armas* (2016), *Doméstica Realidad* (2020) y *Frecuencia Fantasma* (2024) y es integrante del colectivo de investigación y creación escénica Hiedra.

Contacto: florencia.dansilio@gmail.com