

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Maestría en Ciencias Humanas, opción Teoría e historia del Teatro
Segundo cuatrimestre 2025

Título del seminario: “Del conceptualismo al activismo: Medio siglo de relaciones entre vanguardias estéticas y políticas”

Profesora a cargo: Dra. Lorena Verzero

Fechas: 4 al 8 de agosto

PROGRAMA

1. Fundamentación

En las décadas de 1960 y 1970, la irrupción del arte conceptual y la emergencia de la performance como prácticas artísticas transformaron radicalmente las formas de producción, circulación y recepción del arte, desafiando las categorías tradicionales y ampliando de manera decisiva el campo de la experimentación estética y política. El arte conceptual, con su énfasis en la primacía de la idea sobre el objeto físico, cuestionó los límites no solo de la materialidad y el mercado, sino también de las instituciones artísticas dominantes.

La performance, al igual que el conceptualismo, propuso una subversión radical del teatro convencional, en la que el cuerpo, el lenguaje y el espacio se convirtieron en vehículos de sentido que no necesariamente se ajustan a los códigos de la representación clásica, sino que exploran nuevas formas de significación a través de la acción y la temporalidad. En ese sentido, la performance no solo se constituyó como un lenguaje, sino también como una metodología que interpela, cuestiona y reconfigura la relación entre cuerpo, acción, tiempo y espacio.

El cruce de estos dos fenómenos, el conceptualismo y la performance, no solo amplió el campo de lo posible dentro de la estética, sino que también desafió las estructuras normativas de la subjetividad, interviniendo directamente en las dinámicas de poder en el campo artístico y aquellas que moldean nuestras experiencias cotidianas. En ese sentido, el arte se posicionó como una herramienta fundamental para abordar las transformaciones de la subjetividad en contextos políticos cambiantes y, a su vez, para crear resistencia a las estructuras coloniales, patriarcales y capitalistas que siguen condicionando al mundo contemporáneo. Estas transformaciones se desarrollan en vínculo dialéctico con profundos cambios históricos, y es a través de estos nuevos lenguajes que se ofrecieron respuestas radicales a los desafíos de las luchas sociales y políticas.

En este marco, el seminario propone un recorrido analítico y crítico a través de los debates que han marcado la intersección entre teatro y performance, desde primeras manifestaciones de esta última moleladas por el conceptualismo en los años sesenta y setenta hasta sus desarrollos contemporáneos. Además de los estudios de artistas y movimientos que definieron estas prácticas en sus orígenes, el curso tendrá un enfoque especial en las contribuciones de artistas, colectivos y movimientos latinoamericanos que han reinterpretado, resignificado y, en muchos casos, subvertido los discursos hegemónicos en la historia de las artes escénicas en la historia reciente.

Mediante una combinación de lecturas teóricas fundamentales, estudios de caso y prácticas participativas, este seminario propone reflexionar críticamente en torno a las conexiones entre arte y sociedad en la contemporaneidad. Nos interesa analizar cómo el conceptualismo inauguró prácticas, discursos y sentidos que en las artes escénicas se materializaron a través de la performance y que contribuyen desde hace más de medio siglo a la reconfiguración de las identidades políticas, culturales y sociales. Sostendremos una mirada latinoamericana que nos permita ampliar los horizontes del pensamiento y la acción artística interrogándonos por la potencialidad de estas experiencias en los desafiantes contextos por venir.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

- Promover la reflexión crítica sobre las relaciones entre arte, política y sociedad en la contemporaneidad desde un enfoque latinoamericanista.

2.2. Objetivos específicos

- Establecer categorías de análisis para la comprensión del fenómeno del arte conceptual y la performance desde los años sesenta-setenta y hasta la actualidad, observando genealogías, continuidades y rupturas, así como también, particularidades estéticas, modelos de gestión y formas de acción en diversas coyunturas.

- Promover un acercamiento a un abordaje analítico amplio que contemple en forma heurística los aspectos visuales, sonoros, textuales y performáticos de las prácticas.

- Identificar y relacionar formas de performatividad con la finalidad de generar un pensamiento crítico en torno al desarrollo de las sociedades contemporáneas y a las posibilidades de transformación de subjetividades.

3. Unidades temáticas

UNIDAD 1 - Clase 1:

Poéticas, políticas y rupturas: Conceptualismos, performance y teatralidades

Conceptualismo: de las artes visuales a las experiencias performáticas. Conceptualismo y Performance: Definiciones y genealogías. Poética, política y ruptura en la historia reciente de América Latina: teatro y experiencias de vanguardia en los años '60. Teatralidad y performatividad. Temporalidad y efimeridad en las artes de acción. Vanguardia estética y vanguardia política. Radicalización política y militancias teatrales de los años '70.

Bibliografía obligatoria:

Davis, Fernando (2008). "El conceptualismo como categoría táctica", en *Ramona*, n° 82, julio: 30-40.

Pinta, María Fernanda (2013). “(Re)lecturas de las (neo)vanguardias”, *Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años 60*. Buenos Aires, Biblos, pp. 141-165.

Verzero, Lorena (2013). “Las artes plásticas: de la experimentación a la acción”, en *Teatro militante: Radicalización artística y política en los años 70*. Buenos Aires, Biblos, pp. 104-116.

Verzero, Lorena (2013). “Libre Teatro Libre”, en *Teatro militante: Radicalización artística y política en los años 70*. Buenos Aires, Biblos, pp. 219-240.

Verzero, Lorena (2013). “Once al Sur”, en *Teatro militante: Radicalización artística y política en los años 70*. Buenos Aires, Biblos, pp. 240-264.

Bibliografía de referencia:

Davis, Fernando (2011). “La invención de nuevos conceptos de vida. Estrategias poéticas y políticas de los conceptualismos en América Latina”, en *De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982)*. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Giunta, Andrea (2008). “La vanguardia como problema”, en *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*. Buenos Aires, Siglo XXI: 123-159.

King, John. (1985). *El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del 60*. Buenos Aires, Asunto Impreso, 2007.

Longoni, Ana (2004) *Vanguardia y revolución: Ideas y prácticas artístico-políticas en Argentina de los años’ 60/’70*. Tesis de Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Artes. <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1865>

Longoni, Ana y Mariano Mestman (2000). *Del Di Tella a Tucumán Arde*. Buenos Aires, El Cielo por asalto.

Prieto Stambaugh, Antonio (2009). “¡Lucha libre! Actuaciones de teatralidad y performance”, en Domingo Adame (ed.), *Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana*. México, Universidad Veracruzana, Facultad de Teatro: 116-143.

Taylor, Diana (2012). *Performance*. Buenos Aires, Asunto impreso.

UNIDAD 2 – Clase 2:

Tentativas escénicas en contextos autoritarios

El cuerpo como medio de resistencia, memoria y representación. Ética y representación. La idea vs. la materialidad en contextos de precariedad. Tácticas para evitar la censura y evadir la persecución en contextos dictatoriales o autoritarios. Espacio público y privado en las prácticas artísticas y performáticas. Análisis crítico de obras, performances y acciones.

Bibliografía obligatoria:

Manduca, Ramiro. “Surrealismo ‘anacrónico’, internacionalismo y trotskismo en la última dictadura militar argentina (1976-1983)”, en *Revista Sures*, v. 1, n. 16 (2021), pp. 65-85. <https://revistas.unila.edu.br/sures/article/view/2704>

Richard, Nelly (2011). “Lo político en el arte: arte, política e instituciones”. ARCIS University, Santiago de Chile. Disponible en: <https://hemisphericinstitute.org/es/emisferica-62/6-2-essays/e62-ensayo-lo-politico-en-el-arte-arte-politica-e-instituciones.html>

Verzero, Lorena. “Entre la clandestinidad y la ostentación: Estrategias del activismo teatral bajo dictadura en Argentina”. En Remedi, Gustavo (ed.), 2016. *El teatro fuera de los teatros. Reflexiones críticas desde el archipiélago teatral*, Universidad de la República, Montevideo: 87-104.

Bibliografía de referencia:

Graham-Jones, Gilles. “1976-1979: El teatro ‘metaforiza’ la realidad”, en *Exorcizar la historia. El teatro argentino bajo dictadura*, Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro (INT), 2017, pp. 35-75: <https://inteatro.ar/editorial/exorcizar-la-historia/>

Graham-Jones, Gilles. “1980-1982: Desenmascarar mitos, exponer irrealidades”, en *Exorcizar la historia. El teatro argentino bajo dictadura*, Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro (INT), 2017, pp. 76-124: <https://inteatro.ar/editorial/exorcizar-la-historia/>

La Rocca, Malena. “Grupo de Arte Experimental Cucaño: intervenir la trama urbana, transgredir las prácticas artístico-políticas”, en *Separata*, octubre 2012, pp. 1-13: <https://rephip.unr.edu.ar/items/6739ddec-3fa9-4cc9-bfa9-319cc6ed601f>

Manduca, Ramiro. *Teatro abierto (1981-1986): Un prisma del campo teatral en la ciudad de Buenos Aires durante la transición democrática*. Tesis de Doctorado en Historia, Universidad de Buenos Aires, 2024. Inédita, “Intentos de secuestro y amenazas”, pp. 62-72.

Proaño Gómez, Lola. “La duda epistemológica sobre la representación: la autorreferencialidad y los nuevos escenarios”. X Coloquio Internacional de Teatro. Crisis de la representación en las artes escénicas contemporáneas, Montevideo, 2014.

Sánchez, José Antonio. “Ética de la representación”, *Apuntes de Teatro*, Santiago de Chile, N° 138, 9-25. Disponible en: Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca: Archivo Virtual de Artes Escénicas. Disponible en: <http://archivoarte.uclm.es/wp-content/uploads/2019/04/2014.-Etica-de-la-representaci%C3%B3n.pdf>

Verzero, Lorena. “Performance y dictadura: Paradojas de las relaciones entre arte y militancia”, en *ERAS (European Review of Artistic Studies)*, vol. 3, n° 3, septiembre 2012: 19-33, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal <http://www.eras.utad.pt/docs/10%20TEATRO.pdf>

Verzero, Lorena. “Prácticas teatrales bajo dictadura: Transformaciones, límites y porosidades de los espacios”. En *Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas*, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, vol. 11, n° 2, 2016: 87-109. Versión digital disponible en: <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cma/article/view/13526>.

UNIDAD 3 – Clase 3:

Territorios paraculturales: Emergencia de subjetividades en las prácticas artísticas en la recuperación democrática

Desarrollo de proyectos artísticos conceptuales y performáticos en las últimas décadas. Experiencias postdictatoriales: del “under” a los escraches en Argentina. Performances

poéticas en el Río de la Plata. Formas de teatralidad. Modos de aparición del cuerpo. Desobediencias sexo-genéricas en las prácticas artísticas. El cuerpo como territorio de acción micropolítica en el arte contemporáneo. Hacia el fin de los grandes relatos, neoliberalismo y experiencias de politicidad.

Bibliografía obligatoria:

Garbatzky, Irina. “Introducción”, *Los ochenta recién vivos. Poesía y performance en el Río de la Plata*. Rosario, Beatriz Viterbo, 2013, pp. 11-52.

González, María Laura. *La Organización Negra. Performances urbanas entre la vanguardia y el espectáculo*. Buenos Aires, Interzona, 2015, pp. 33-60.

Lucena, Daniela – Gisela Laboureau, 2016. *Modo mata moda. Arte, cuerpo y (micro)política en los 80*, La Plata, EDULP (Editorial de la Universidad Nacional de La Plata).

Bibliografía de referencia:

Diéguez Caballero, Ileana (2007) *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires, Atuel.

Gabín, María José. *Las indepilables del Parakultural. Biografía no autorizada de Gambas al Ajillo*. Buenos Aires, Libros del Rojas, 2001.

Garbatzky, Irina. “Formas de teatralidad”, *Los ochenta recién vivos. Poesía y performance en el Río de la Plata*. Rosario, Beatriz Viterbo, 2013, pp. 53-86.

González, Ignacio (comp.) (2021). *Testimonio H. Una pasión, una vida, un legado*. Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.

Lozano, Ezequiel. *Sexualidades disidentes en el teatro. Buenos Aires, años 60*. Buenos Aires, Biblos, 2015.

Proaño Gómez, Lola (2007). *Poéticas de la globalización en el teatro latinoamericano*. Universidad de California, Gestos.

Red Conceptualismos del Sur. *Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Madrid, Museo Nacional-Centro de Arte Reina Sofía, 2012.

Rosa, María Laura. *Legados de Libertad. El arte feminista en la efervescencia democrática*. Buenos Aires, Biblos, 2014.

Taylor, Diana (2016). “Actos de transferencia” en *El archivo y el repertorio. La memoria cultural performática en las Américas*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Verzero, Lorena. “De la vanguardia al under: Dos décadas de arte argentino a través de la Escuela y la Compañía de mimo de Ángel Elizondo”, en Buenos Aires, Edición del Museo de Arte Moderno, 2025 en prensa.

UNIDAD 4 – Clase 4:

Afectos y nuevas cartografías escénicas

Contextos sociales, políticos y culturales inestables: polarización política, movimientos sociales y globalización. Teatralidad social. Activismo artístico, arte activista, artivismo. Artivismo y feminismo en el siglo XXI. Aportes desde la teoría queer, las perspectivas feministas y la teoría de los afectos. Racionalidad poético-afectiva. Cartografías urbanas. Ciudades performativas. Crisis actual de las democracias y polarización de las disputas por los sentidos, las corporalidades, las operaciones discursivas y materiales: la performatividad de las (ultra)derechas.

Bibliografía obligatoria:

Delgado, Manuel. “Artivismo y pospolítica. Sobre la estetización de las luchas sociales en contextos urbanos”, en *QuAderns-e. Institu Catalá d’Antropologia*, Núm. 18 (2) Any 2013, pp. 68-80.

Expósito, Marcelo, Ana Vidal y Jaime Vindel (2012). “Activismo artístico”, en *Red Conceptualismos del Sur, Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina*. Catálogo de exposición. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, pp. 43-50.

Feenstra, Pietsie y Lorena Verzero. “Ciudades performativas: Tres ciudades capitales, tres procesos de memorias”, en Pietsie Feenstra y Lorena Verzero (coords.-eds.). *Ciudades performativas: prácticas artísticas y políticas de (des)memoria en Buenos Aires, Berlín y Madrid*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires: CLACSO-Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA, 2021: 13-33. Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20210317032653/Ciudades-performativas.pdf>

Groys, Boris (2016). “Activismo en el arte” en *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Buenos Aires, Caja Negra, pp. 55-74.

Macón, Cecilia y Mariala Solana (eds.) (2015). *Pretérito indefinido. Afectos y emociones en las aproximaciones al pasado*. Buenos Aires, Título.

Verzero, Lorena y Lola Proaño Gómez (2023). Introducción al dossier “Racionalidad poético-afectiva una aproximación política a la escena teatral contemporánea”, *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales desde América Latina (CICSHAL), Quito, Ecuador, vol. 8, núm. 35, enero-marzo: <https://doi.org/10.46652/rgn.v8i38.1146>

Bibliografía de referencia:

Ahmed, Sarah (2017). *La política cultural de las emociones*. Ciudad de México, PUEG-UNAM.

Anderson, Ben. *Affect and Biopower: Towards a politics of life*. Transactions, Institute of British Geographers, 12 de abril de 2011, onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-5661.2011.00441.x

Del Campo, Alicia (2004). *Teatralidades de la memoria. Rituales de reconciliación en el Chile de la transición*. Santiago de Chile: Mosquito comunicaciones.

Expósito, Marcelo. “La potencia de la cooperación. Diez tesis sobre el arte politizado en la nueva onda global de movimientos”. En *Viento sur. Por una izquierda alternativa*. Número 135, 2014: 53-62. Disponible en:

https://vientosur.info/wp-content/uploads/spip/pdf/VS135_M_Exposito_Potencia_cooperacion_diez_tesis_sobre_arte_politizado.pdf

Illouz, Eva. *Intimididades Congeladas. Las emociones en el capitalismo*. Buenos Aires e Madrid: Katz Ediciones, 2007.

López Cuenca, Alberto. “¿Pero esto qué es? del arte activista al activismo artístico en américa latina, 1968-2018”, en *El Ornitorrinco Tachado. Revista de Artes Visuales*, Universidad Autónoma del Estado de México, núm. 8, 2018: 1-19.

Rolnik, Suely. *Esferas de la insurrección. Apuntes para descolonizar el inconsciente*. Buenos Aires, Tinta limón, 2019.

Verzero, Lorena (coord.) (2022). *#Juntas, libres, iguales: Una experiencia transformadora*. San Martín, Municipalidad de San Martín: <https://bit.ly/LibroJuntasLibresIguales>

VVAA (2022). Podcast “Arte + Activismo = Artivismo?”, Revista *Hiedra*, Santiago de Chile. Conversatorio entre Mauricio Barría, Gustavo Remedi, Lorena Verzero e integrantes de *Hiedra*, disponible en: <https://revistahiedra.cl/hiedrafm/arte-activismo-artivismo/>. 13 de agosto.

UNIDAD 5 – Clase 5:

Archivos vivos: Performance, memoria y acción política en América Latina

El problema del archivo en las artes escénicas. La performance como archivo. El cuerpo como archivo. Técnicas de documentación y registro de la performance en contextos de precariedad. Archivos personales, archivos públicos y sus porosidades: del album a la historia colectiva. Archivo, testimonio y memoria. Patrimonializar la práctica artística como acción política. Anarchivo. Antimonumento. Archivos y prácticas de Archiving Digital: Archivos de performance como "post-performance". Teoría y prácticas de la curaduría de archivos: la curaduría de archivos performáticos, exposiciones e instalaciones como archivos vivos.

Bibliografía obligatoria:

Hoheiser, Horst. *El arte de la memoria. La memoria del arte*, Bogotá, Capaz, 2019. Disponible en: <https://www.instituto-capaz.org/wp-content/uploads/2019/11/Documento-de-Trabajo-N5-WEB-2.pdf>

Rolnik, Suelly (2008). “Furor de archivo”. *Revista colombiana de Filosofía de la Ciencia*, vol. IX, 2008: 9-22.

Bibliografía de referencia:

Barría Jara, Mauricio (2011). “Performance y políticas del acontecimiento. Una crítica a la noción de espectacularidad”, en *Aletria: Revista de Estudios de Literatura*, v. 21, n.1, jan.-abr, Universidade Federal de Minas Geraes. Disponible en: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/issue/view/108>

Brownell, Pamela (2021). *Proyecto Biodrama. El teatro biográfico-documental de Vivi Tellas y lo real como utopía de la escena contemporánea*. Buenos Aires: Red Editorial.

Derridá, Jacques (1997). *Mal de archivo. Una impresión freudeiana*. Madrid, Trotta.

Diéguez Caballero, Ileana (2021). *Cuerpos liminales. La performatividad de la búsqueda*. Córdoba, DocumentA/Escénicas.

Galicia, Rocío (2021). “Palimpsesto como método crítico. Diversos estratos (escriturales) del antimonumento *La Cruz de Clavos* en México”, inédito.

Lazzara, Michael, Fernando Blanco y Wolfgang Bongers (2014). Introducción al dossier: “La performance del archivo: re imaginar memoria e historia en América Latina”. *A Contracorriente: Una Revista De Estudios Latinoamericanos*, 12(1), 1–13: <https://acontracorriente.chass.ncsu.edu/index.php/acontracorriente/article/view/1329>.

Melendo, María José (2009). “Reflexiones sobre lo efímero y lo antimonumental en el arte actual”, en *Afuera. Revista de Crítica Cultural*, año IV, núm. 7, noviembre: <http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libreria/176.htm>

Mongin, Oliver. *La condición urbana: La ciudad a la hora de la mundialización*, Buenos Aires, Paidós, 2006.

Tello, Andrés Maximiliano (2018). *Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo*. Buenos Aires/Madrid, La cebra.

4. Metodología de trabajo

El seminario se llevará a cabo a través de una dinámica de clases expositivas con momentos dialogados, y de trabajo de análisis. Los momentos expositivos consisten en la presentación por parte de la profesora de los núcelos centrales de las problemáticas planteadas y análisis modélicos de casos de estudio. Las exposiciones se apoyarán en recursos visuales y audiovisuales. Se brindarán materiales bibliográficos de lectura obligatoria y material de ampliación. Las y los estudiantes deberán realizar actividades oportunamente indicadas.

5. Sistema de evaluación

El seminario se aprobará con la entrega y aprobación de cada una de las actividades que se soliciten oportunamente, y la presentación de un trabajo monográfico final.

Lorena Verzera
