

Programa Artes e interculturalidad desde Latinoamérica

Contenidos

Unidad 1 - El problema de la “Autonomización del Arte” y los nuevos materialismos: Discusiones desde la diversidad cultural y política Latinoamericana

1.1. “Estética, estética, forma y funcionalidad”. La autonomización e institucionalización del arte en la modernidad-colonialidad. Las estéticas de lo cotidiano y las estéticas de la cultura. El “arte” versus “la artesanía, el mito y el ritual” en la diversidad cultural latinoamericana. “Estética, forma y funcionalidad”.

Bibliografía obligatoria

Dussel, Enrique 2018. “Siete Hipótesis para una Estética de la Liberación”. *Praxis. revista de Filosofía* No 77. Marcelo T. de Alvear 2230 - C1122AAJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Robert Desjerlais. 2017. “Cap. ‘Jardines Imaginarios con Sapos Reales’ en Cuerpo y Emoción. La estética de la enfermedad y la curación en el Himalaya de Nepal.” En Cabrera, Paula (en prensa), *Antropología de la Subjetividad*, OPFyL, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Bibliografía complementaria

Mandoky, Katia. 2006. *Prosaica. Introducción a la estética de lo cotidiano*. México: Grijalbo

Citro, S. 2001. “El cuerpo emotivo: de las performances rituales al teatro”. En: Matoso, Elina (comp.) *Imagen y representación del cuerpo*, Serie Ficha de Cátedra, Teoría General del Movimiento. Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. pp. 19-34.

Morphy, Howard, James Weiner, Joanna Overinget., et al.(1994), "Aesthetics is a cross cultural category", en Tim Ingold (ed.), *Key Debates in Anthropology*, London and New York, Routledge, 251-293.

1.2. El nuevo materialismo y el giro afectivo. Post-humanismo y la verdad después de la verdad del cuerpo

Bibliografía Obligatoria

Araiza Día, Verónica (2021) Reinventar la naturaleza para hacernos cargo del Capitaloceno: la propuesta de Donna Haraway. *Andamios* 18.46: 413-441.

Ingold, Tim (2013). "Los Materiales contra la materialidad", *Papeles de Trabajo*, Año 7, N° 11, pp. 19-39.

Moore, Jason W. (2020) ¿Antropoceno o capitaloceno? El capitalismo en la trama de la vida. *Ecología y acumulación de capital*. Madrid: Traficantes de Sueños. Solana, Mariel (2017). Relatos sobre el surgimiento del giro afectivo y el nuevo materialismo: ¿está agotado el giro lingüístico? *Cuadernos de filosofía*, 69: 87- 103.

Haraway, Donna (2019) [2016] *Seguir con el problema Generar parentesco en el Chthuluceno*. Bilbao: consonni.

Bibliografía optativa

Escobar, Arturo (2014), *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Medellín: Ediciones UNAULA. 184 p. Colección Pensamiento vivo. ISBN: 978-958-8869-14-8.

Haraway, Donna (1995) [1991] *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra.

Latour, Bruno. 2008. Tercera fuente de incertidumbre. Los objetos también tienen capacidad de agencia. *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red*. Buenos Aires. Manantial.

Svampa, Maristella (2019) El Antropoceno como diagnóstico y paradigma. *Lecturas globales desde el Sur. Utopía y praxis latinoamericana*, 24 (84), 33-54. Tim Ingold (2011), *Devolviendo la vida a las cosas: Enredos creativos en un mundo de materiales*. "Bringing Things to Life: Creative Entanglements in a World of Materials", en: *Realities Working Papers # 15*, 2010, www.manchester.ac.uk/realities. Traducción: Andrés Laguens. -----(2014) "Toward an Ecology of Materials". En: *Annual Review of Anthropology* 2012, vol. 41:427-42, Traducción: Andrés Laguens, febrero 2014.

Haraway, Donna. (1987), "A manifesto for cyborgs: Science, technology, and socialist feminism in the 1980s.", *Australian Feminist Studies* 2.4 (1987): 1-42.

Unidad 2. Hibridación y mestizaje en las Artes Latinoamericanas

2.1. Artes y legados afroamericanos.

Las prácticas de matriz africana como experiencias performativas de la multiplicidad: bailar, cantar y tocar. Los casos de las danzas de *Orixás* en Brasil y Argentina. El traspaso del ámbito sagrado al profano de las tradiciones afroamericanas; procesos de re tradicionalización contemporáneos. Religiones afro, candombes y activismo político negro.

Bibliografía obligatoria

Frigerio, Alejandro. 1992. "Artes Negras: Una perspectiva afrocéntrica" en *Estudos Afro Asiáticos*. Número 23: 175-190.

Rabelo, Miriam 2014. "A comida, o chao, o cuidado", en *Enredos, feitura e modos de cuidado: dimensões da vida e da convivência no candomblé*. Salvador: EDUFBA, pp: 233, 276.

Rodriguez, Manuela 2018. "Estética de las culturas populares: repensando el vínculo arte/vida" *Revista Tempos e Espaços em Educação, São Cristóvão, Sergipe, Brasil*, v. 11, n. 24, p. 29-44.

Bibliografía Complementaria

Arango Melo, Ana María 2014. *Velo qué bonito. Prácticas y saberes sonoro-corporales de la primera infancia en la población afrochocoana*. Colombia: Opciones Gráficas Editores Ltda

Broguet, J, Corvalán M.L y Rodriguez M. (2020) "Prácticas artísticas afro en Rosario, Argentina: performances 'negras' en contextos 'blancos'". en: Cattelli, L, Lepe.Carrión, P y Rodriguez M (Comp) *Condición poscolonial y racialización: una propuesta colectiva, transdisciplinaria y situada*. Guaymallén : Qellqasqa, pp: 157-178.

Citro, Silvia, Lucrecia Greco y Manuela Rodríguez (2008) "Cuerpos e identidades en la danza de orixás, entre Brasil y Argentina". *Claroscuro* 7:151-178, *Revista Del Centro De Estudios Sobre Diversidad Cultural*. Facultad de Humanidades y Artes,

UNR. Marcelo T. de Alvear 2230 - C1122AAJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires <http://mesla.sociales.uba.ar/>

Frigerio, Alejandro y E. Lamborghini. 2011. "Procesos de reafricanización en la sociedad argentina: umbanda, candombe y militancia "afro". Revista PósCiências Sociais. v. 8 n. Rodríguez, Manuela 2012. "Danzando lo múltiple. Acerca de cómo espejar la reapropiación religiosa y artística de una tradición de matriz africana" En: Ascheri Patrici y Silvia Citro (comp.) Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas. Editorial Biblos.

Colección Culturalia. Buenos Aires, pp. 235-252.

Rodríguez, Manuela. 2019 "Imágenes performativas y racialización en la obra de Pedro Figari. Apuntes sobre la normalización de los cuerpos negros en el Río de la Plata" Saga. Revista de Letras 11, 2do semestre, pp: 120-163.

Segato, Rita 2010. "Los cauces profundos de la raza latinoamericana: una relectura del mestizaje". Crítica y emancipación (3): 14-44.

2.2 Artes e imaginarios indígenas en los procesos de mestizaje e hibridación Presencias, ausencias y reelaboraciones de las artes indígenas en la construcción político cultural de los imaginarios identitarios nacionales. El "mestizaje" en el caso de los muralistas y la arquitectura en la ciudad de México. "Multiculturalismo" e "hibridaciones" en el caso del Bicentenario argentino.

Bibliografía obligatoria

Alonso, Ana 2007. "El 'mestizaje' en el espacio público. Estatismo estético en el México posrevolucionario". En: Formaciones de indianidad. Articulaciones raciales, mestizaje y nación en América Latina, Marisol de La Cadena (ed.). Perú: Editorial Envión. Citro, Silvia 2017. "Cuando los descendientes de los barcos comenzaron a mutar. Corporalidades y sonoridades multiculturales en el Bicentenario argentino" AIBR-Revista Iberoamericana de Antropología, España. 12 (1): 53-76. Publicación bilingüe, inglés español.

Bibliografía complementaria

Ades, Dawn. 1989. "El movimiento de muralistas mexicanos" en

Ades, Dawn y otros. *Arte en Iberoamérica 1820-1980*, Madrid, Ministerio de Cultura/Tuner libros, pp. 151-179. Benza, S. Mennelli, Y. Podhajcer, A. 2012. "Cuando las danzas construyen la Nación". En: Citro, S. y Aschieri, P. (coordinadoras), *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas*, Colección Culturalia. Buenos Aires: Editorial Biblos

Citro, Silvia, Yanina Mennelli y Soledad Torres Agüero 2017. "Cantando al patrimonio..." *Políticas culturales y expresiones musicales indígenas en Argentina*. Revista Antípoda, Universidad de los Andes, Colombia.

Citro, Silvia en prensa "Interculturalidades en danza. Recreaciones del imaginario identitario argentino", *GIS - Gesto, Imagem e Som - Revista de Antropologia*. Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.

Unidad 3: Arte y política en América Latina

3.1 Vanguardia, política y violencia

Los vínculos entre artes, políticas e identidades durante los años '20 y '30. La construcción de los imaginarios culturales nacionales y latinoamericanos en las vanguardias y posvanguardias de inicios del siglo XX. Los casos del muralismo en México y el "Manifiesto Antropofago" en Brasil. Los cuestionamientos de la escisión arte/vida, representación/presentación/acción en los primeros happening y performances.

La pregunta por el arte a partir de la pregunta por la política durante los años '60. La desmaterialización del arte y la violencia política como material artístico. El caso de Tucumán Arde y el "itinerario del '68" (Argentina), la reivindicación del panfleto, el "copamiento" institucional.

Bibliografía obligatoria

Andrade, Oswald de. *Manifiesto Antropofago*. Revista de Antropofagia 1. 1928. 3-7. Giunta, Andrea. "La vanguardia como problema." *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2008. 123-159. Schechner, Richard. 2011. "¿Qué son los estudios de performance y por qué hay que conocerlos? En: *Performance, teoría y prácticas interculturales*. Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, pp: 11-20.

Longoni, Ana (2014). *Vanguardia y revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta*, Ed Ariel, Buenos Aires. Selección.

Bibliografía optativa:

Dios, Alicia M. y Gabriela C. Alatsis. 2012. "Circulación de las artes plásticas en tiempos de dictadura. La galería Artemúltiple", en *Arte y Sociedad. Revista de Investigación* (ASRI), año 1, n° 1, febrero 2012, Universidad de Málaga, Málaga. <http://nuevomundo.revues.org/63134>

Jordana Blejmar, Natalia Fortuny y Luis Ignacio García. (2011). Instantáneas de la memoria. Fotografía y dictadura en Argentina y América Latina, Buenos Aires, Librería. Gamarnik, Cora: "La fotografía irónica durante la dictadura militar argentina: un arma contra el poder", *Revista Discursos Fotográficos*, Universidade Estadual de Londrina, Brasil. www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/articulo/view/12430 Giunta, Andrea. 2001. *Vanguardia, internacionalismo y política. Arte argentino en los años sesenta*. Paidós: Buenos Aires.

Longoni, Ana, 1999. "Brigadas muralistas: la persistencia de una práctica de comunicación político-visual", *Revista de Crítica Cultural* N° 19: 22-27, Santiago de Chile. Longoni, Ana y Mariano Mestman, (2000). *Del Di Tella a Tucumán Arde*. Buenos Aires, El Cielo por asalto (Reedición Eudeba, 2008).

Traba, Marta. 1973. "La Resistencia". *Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas, 1950-1970*. México : Siglo XXI Editores.

3.2 Estética, cuerpos y eficacias performativas en los movimientos feministas y disidencias El caso de las performances activistas y artistas feministas y queer/cuir.

Estética, violencia y eficacias performativas en los movimientos feministas: huellas de la violencia en los cuerpos, formas y realizaciones simbólicas. De Zepur Zarco (Guatemala) al Ni una Menos (Argentina). Nuevas intervenciones estético-políticas: violencia y activismos de género. La indexicalidad de la estética de la sangre y artes colectivas de re-existencia.

Bibliografía obligatoria

Citro, Silvia (2018c). "Pasajes del Ni Una Menos". Reflexiones metodológicas sobre un ensayo colectivo de performance-investigación. *Claroscuro*, 17: 1-28. Giunta, Andrea (2018). "Introducción" y "Capítulo 1". En Giunta, A., *"Feminismo y Arte Latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo"*. Buenos Aires: Sigo XXI. Butler, Judith 2002 (1993). "Prefacio", "Introducción", "Capítulos 4. El género en llamas: cuestiones de apropiación y subversión"; y "Capítulo 8 Acerca del término "queer"". En: *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo*. Buenos Aires: Paidós.

Cuello, Nicolás, 2014 "Flujos, roces y derrames del activismo artístico en Argentina, 2003- 2013. Políticas sexuales y comunidades de resistencia sexo-afectiva"

Podhajcer, Adil & Alejandra Vega. (2024). "Ensamblajes maquínicos en fuga. Feminismos y performatividad en dos agrupaciones de música andina de Argentina". *Revista Brasileira de Estudos da Presença*. En español DOI: 10.1590/2237-2660132203vs01. En inglés "Maquinal Ensembles in Fugue: feminisms and performativity in two Andean music groups from Argentina",

Bibliografía optativa:

Antivilo Peña, Julia 2013: "La política del cuerpo performático. Tácticas/prácticas de resistencia y subversión desde el artivismo feminista en América Latina, p. 254-318 En: *Arte feminista latinoamericano. Rupturas de un arte político en la producción visual*. Tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos. Universidad de Chile, Facultad de Filosofía y Humanidades.

Giunta, Andrea. 2011 "Género y feminismo. Perspectivas desde América Latina." *Escribir las imágenes. Ensayos sobre arte argentino y latinoamericano*. Buenos Aires, Siglo XXI, 2011. Sobre Mendieta

Gómez Peña, Guillermo 2002. "Wacha esa border, son. Documented/indocumentado (1986)", *El Mexterminator. Antropología Inversa de un Performancero Postmexicano*. Josefina Alcázar (coord.), CONACULTA, Editorial Océano, México, 2002, pp. 47-58 Maíz Peña, Magdalena. "BodyTracks: dis/locaciones, corporeidad y estética fílmica de Ana Mendieta". *Letras femeninas* 33, 1 (2007): 175-192.

Prieto Stambaugh, Antonio 2011 "Corporalidades políticas: representación, frontera y sexualidad en el performance mexicano". En: Taylor, D. y Fuentes, M. *Estudios avanzados de performance*, México: Fondo de Cultura Económica

Preciado, B. "Género y performance. 3 episodios de un cybermanga feminista queer trans..."
"http://www.hartza.com/performance.pdf"

Vidal Valenzuela, Sebastián. "La sangre de Antígona: tres casos de arte, violencia y género en Latinoamérica", *Arte y Crítica* (2012), fuente electrónica

3.3. Performances e interculturalidad: Las problemáticas de la resistencia y la hibridez cultural

La visibilidad/invisibilidad de las performances indígenas en los repertorios artísticos hegemónicos y los procesos de hibridación cultural. Los vínculos entre "archivos" y "repertorios" (Taylor) y la táctica del montaje. La performance-investigación colaborativa con artistas indígenas. Los casos de los artistas tobas-qom y las/los sikuris andinos. Activismos y artivismos contra el racismo desde las prácticas afrodescendientes.

Bibliografía Obligatoria

Citro, Silvia (2018) "Desplazamientos y transmutaciones en el Chaco argentino: Entre la antropología, el arte y el ritual". En: Giordano, M. (coord.) *De lo visual a lo afectivo. Prácticas artísticas y científicas en torno a visualidades, desplazamientos y artefactos*. Buenos Aires, Biblos, p. 21-49.

Podhajcer, Adil (2015) "Sembrando un cuerpo nuevo. Performance e interconexión en prácticas musicales *andinas* de Buenos Aires". En: *Revista Musical Chilena*, Universidad de Chile, Facultad de Artes, Santiago, Chile, año LXIX, 69, N°223, 47-65. Enero/Junio. ISSN: 0716-2790.

Gómez Peña, Guillermo. "Wacha esa border, son. Documented/indocumentado (1986)", En: *El Mexterminator. Antropología Inversa de un Performancero Postmexicano*. Josefina Alcázar (coord.), CONACULTA, Editorial Océano, México, 2002, pp. 47-58.

Bibliografía Complementaria

Artaud, A. 1979. "Un atletismo afectivo" En: *El teatro y su doble*.

Buenos Aires, Sudamericana

Barba, E. 1988. *La canoa de papel. Tratado de antropología teatral*. México: Escenología Pág 25-127.

Benza Solari, S. Mennelli, Y. y Podhajcer, A. 2012. “Cuando las danzas construyen la nación. Los repertorios de danzas folklóricas en Argentina, Bolivia y Perú”. En: Citro, Silvia y Patricia Aschieri (coordinadoras). *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas*. Colección Culturalia. Buenos Aires: Editorial Biblos.

Citro, S. (2011) “La eficacia ritual en y desde los cuerpos”, *Ilha, Revista de Antropología*, Universidad Federal do Santa Catarina, *Dossiê Antropologias em Performance II* (primeira parte) V. 13, n. 1: 61-93 (2011-2012).

Citro, Silvia, Ema Cuañerí, Romualdo Diarte, Mariana Gómez, Lucrecia Greco, Amanda García, Ramón González, Gerson Ortiz, Paula y Rafael Ortiz, Alejandra Quiroga e Isabel Salomón, Soledad Torres Agüero (2016). **Memorias, músicas, danzas y juegos de los Qom de Formosa** Secretaría de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

Citro, S. y S. Torres Agüero (2015) “Multiculturalidad e imaginarios identitarios en la música y la danza”, en colaboración con Soledad Torres Agüero. *Alteridades* 50: 117-128, México.

Unidad 4. Los Procesos de investigación-creación en América Latina

4.1. Desafíos epistemológicos y políticos del giro decolonial y performático en América Latina.

Cuerpo, performatividad y performance en las ciencias sociales. Las experiencias recientes de las “Jornadas de performance-investigación” en Argentina y los “Encuentros Latinoamericanos de investigadores sobre cuerpo y corporalidades en culturas” (Argentina y Colombia): intervenciones performáticas, teatro etnográfico y talleres participativos. Las metodologías de performance-investigación colaborativas.

Bibliografía Obligatoria:

Citro, S. V., Podhajcer, A., Roa, M. L., & Rodríguez, M. 2020.

“Investigar desde la performance: Un abordaje comparativo del teatro etnográfico y las intervenciones performáticas participativas”. *Antropología Experimental*, (20), 13-24. <https://doi.org/10.17561/rae.v20.02>

Brogue, J.; Corvalán, M.L.; Drenkard, P.; Mennelli, Y.; Rodríguez M. (2019) “Argentina, ¿de dónde sos? Estrategias performáticas y pedagógicas para abordar el racismo”, *Revista brasilera de estudos da presença* Vol 9 N°1, Dossier “Artes Cénicas na Escola. Citro, Silvia 2013. “La Performance como arte y como campo académico (o de los encuentros y desencuentros de una extraña y vanguardista pareja neoyorquina que ha querido expandirse por el mundo...)”, en Del Mármol, M. Magri, G. Mora, S., Provenzano, M, Sáez, M. Verdenelli, J. *Ni adentro ni afuera. Articulaciones entre teoría y práctica en la escena del arte*. La Plata, Ecart, Club Hem, pp 143-152.

Bibliografía optativa:

Castillo Ballén, Sonia 2015. “Modos de relación sintiente. Bocetos hacia una perspectiva del performance como ruta metodológica para la indagación de subjetividades” En: Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, Vol. 10, No1, pp. 129 a 150. Citro, Silvia. 2018 “Desplazamientos y transmutaciones en el Chaco argentino: Entre la antropología, el arte y el ritual”. En: Giordano, M. (comp) *Prácticas artísticas y científicas en torno a desplazamientos, visualidades y artefactos*. Buenos Aires, Biblos. 2017. “El teatro etnográfico como performance-investigación. Apuntes sobre la construcción de un conocimiento encarnado. › Texto para uso interno del Seminario Permanente del CAS-IDES, abril de 2017. Fusco, Coco. 2011. “La otra historia del performance intercultural” En: Taylor, D. y Fuentes, M. *Estudios avanzados de performance*, México: Fondo de Cultura Económica. Lander, E. 2005 “Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos” En: Lander, E. (comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO, pp. 11-40.

Mignolo, Walter y Pedro Pablo Gómez. 2012. *Estéticas decoloniales*. Bogotá : Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Rivera Cusicanqui, Silvia 2015. *Sociología de la imagen*. Buenos

Aires, Tinta Limón.