

COLOQUIO

Catástrofe y paradoja: Escenas de la pandemia

Jueves de agosto (6, 13, 20 y 27)

17-19 hrs. Ciudad de México y Bogotá

18-20 hrs. Santiago de Chile y La Habana

19-21 hrs. Buenos Aires

La situación de pandemia que afecta globalmente a nuestro mundo nos propone nuevos desafíos y sobre todo algunas paradojas, para quienes estamos en el campo de las artes vivas y de la presencia. Por una parte, despierta los viejos fantasmas del control social, de la policía del cuerpo y de las técnicas biopolíticas de disuasión; por otra, nos enfrenta a la urgencia del autocuidado y a la co-responsabilidad de los individuos respecto a los otros, a la colectividad. Como nunca la idea de comunidad se desnuda en su fragilidad, y como nunca antes, siendo lo que falta, nos obliga a volver sobre sus posibilidades, sobre los otros modos de relaciones humanas que comenzamos a experimentar. Pero también, aparece la fisura de un sistema económico que se ha fundado sobre una idea de crecimiento desigual. La pandemia de este modo ha funcionado como una lupa o un amplificador que pone ante nuestros sentidos la existencia de nudos de pobreza, hacinamiento, desigualdades en el acceso y atención de salud, la marginalidad de las poblaciones migrantes, la reconfiguración de las masculinidades en el ámbito privado y la desigualdad de los roles de género, entre otras problemáticas de extrema actualidad.

De este modo esta paradójica y dolorosa situación, puede ser un material singular para pensar las tensiones entre sumisión y resistencia en las nuevas condiciones de comunicación, de las relaciones humanas intermediadas ya no por la presencia de los cuerpos sino de una interface planetaria que comienza a ser extrañamente habitual. Nociones como cuerpo, presencia, comunidad, repartición de los sensibles, auraticidad etc., se ponen en cuestión fuertemente. Una nueva situación en la que se han reconfigurado tanto los modos de experimentar nuestros cuerpos, cuanto los modos de percepción de la realidad.

En este marco problemático y al mismo tiempo preñado de tantas potencialidades que tendrán impacto en el inmediato futuro, ¿qué piensan el teatro y las artes vivas de la pandemia? ¿cómo pensamos el teatro y las artes vivas en la escena de la pandemia?

Metodología

Cada jornada de dos horas contará con cuatro exposiciones de 10 minutos y finalizará con preguntas del público.

En cada jornada habrá un moderador encargado de presentar a los expositores, dar las palabras, revisar el chat y asignar roles.

La actividad se realizará [a través de la plataforma Zoom](https://forms.gle/UjUavhi7yTYnwRDV6) y [el canal de YouTube de REAL](https://www.youtube.com/channel/UCNpkGN661OGMl6p0QZPNrKA).

PROPUESTA DE MESAS

Mesa 1: jueves 6 de agosto

Modera: Lorena Verzero (Argentina)

Lorena Verzero es Investigadora Adjunta del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina), Prof. Titular en UBA XXI y en la Maestría en Teatro de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Coordina el Grupo de Estudios sobre Teatro contemporáneo, política y sociedad en América Latina (Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).

Lola Proaño (Ecuador/Argentina)

“Teatralidad social y dramaturgia del encierro, una continuidad”

La escena virtual parece ser una continuidad de la teatralidad social que ha surgido como respuesta a la pandemia y manifiesta características muy específicas que forman parte de una “dramaturgia del encierro” y que trato de extraer de las prácticas que hasta hoy han circulado. Esta poética pandémica responde a la necesidad de sobrevivir y de superar el aislamiento impuesto, la impulsa el deseo y la búsqueda de sobrevida.

Lola Proaño Gómez, profesora Emérita de Pasadena City College, es PhD en teatro y poesía latinoamericana por la Universidad de California Irvine, master en filosofía por la Universidad del Estado de California, Los Ángeles y Doctora en Filosofía por la Universidad Católica de Quito. Actualmente es Investigadora del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. *www.lolaproaño.com*

Gustavo Remedi (Uruguay)

“Notas sobre un teatro trastornado: Para un modelo de la sensibilidad y los discursos sociales dramatizables a partir de esta crisis de 2020”

Tras hacer repasar mínimamente los problemas que sufrió el teatro en Montevideo a partir del 13 de marzo --sus respuestas de emergencia-- este trabajo se centrará, a modo de especulación, en algunos ejes y cuestiones que emergen como claves para el desarrollo de temáticas, miradas y poéticas teatrales en relación al mundo material y discursivo del escenario postpandemia, post-depresión de 2020.

Gustavo Remedi de Montevideo se recibió de doctor en Literatura Iberoamericana y Peninsular por la Universidad de Minnesota, Minneapolis, y es profesor en el Instituto de Letras, Facultad de Humanidades, Universidad de la República-Uruguay. Ha publicado libros sobre teatro popular, teatro de carnaval, teatro fuera de los teatros y teatro e historia reciente.

Rocío Galicia (México)

“Revelaciones escenológicas: Dispositivo y comunidad”

Se propone pensar los traslados escénicos a plataformas digitales, a partir del concepto dispositivo elaborado por Agamben. ¿Es posible afirmar que en este traslado todo son pérdidas? O bien, ¿hay espacios apenas inadvertidos que pueden constituirse en diálogos comunitarios?

Rocío Galicia es investigadora titular del Centro Nacional de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, México, y profesora del Doctorado en Artes y de la Maestría en Investigación Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. Sus líneas de investigación son el teatro fronterizo, los procesos creativos y las escrituras de violencia.

Víctor Viviescas (Colombia)

“La pandemia como luz que revela un rostro escondido de la realidad”

Como lo consigna la tradición huitoto tanto como la tradición occidental la pandemia produce escenas de terror que ponen al descubierto lo que constituye la vida real, la vida cotidiana. No es nuevo que teatro y peste – pandemia provoquen una crisis de revelación. ¿Qué nos revelan las actuales escenas de pandemia que construye el ataque del Coronavirus?

Víctor Viviescas es director de Teatro Vreve - Proyecto Teatral en Bogotá y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Departamento de Literatura. Ha sido Coordinador Académico de la Maestría en Escrituras Creativas; y actualmente lo es de la Maestría Interdisciplinaria de Teatro y Artes Vivas.

Mesa 2: jueves 13 de agosto

Moderan: Alicia del Campo (Chile) y Lola Proaño (Ecuador/Argentina)

Alicia del Campo, PhD. es Profesora titular del Departamento de Romance, German and Russian Languages and Literatures en California State University, Long Beach. Antropóloga (U de Chile) y Doctora en Literatura (University of California, Irvine). Directora del Programa de Español y co-directora del Programa de Estudios Latinoamericanos. Es autora de Teatralidades de la Memoria: Rituales de Reconciliación en el Chile de la transición *(Santiago/Minneapolis, Mosquito 2004), y co-autora de “Figuraciones del mal: agresores y violencia política en el teatro chilenos contemporáneo” (2019) con Daniela Cápona. Editora de:* Teatro en danza*, (Cádiz, 2008),* Isidora Aguirre: Antología esencial*, (Santiago, 2007) y co-editora de: y* The Other 9/11: Chile, 1973—Memory, Resistance, and Democratization *(2016) para* Radical History Review*, Duke UP) entre otros.*

Ha publicado numerosos artículos sobre el teatro latinoamericano, las teatralidades sociales, la memoria y los estudios culturales latinoamericanos en Chile, Brasil, España, Alemania y Estados Unidos. En 2008 fundó Teatro al Sur*, colectivo teatral dedicado al teatro en español en el sur de California. Su investigación se centra en una mirada interdisciplinaria que une antropología simbólica y estudios teatrales con un enfoque en las teatralidades sociales y su relación con la memoria y los derechos humanos en tanto dispositivos de resistencia a los imaginarios y prácticas neoliberales.*

Lola Proaño Gómez, profesora Emérita de Pasadena City College, es PhD en teatro y poesía latinoamericana por la Universidad de California Irvine, master en filosofía por la Universidad del Estado de California, Los Ángeles y Doctora en Filosofía por la Universidad Católica de Quito. Actualmente es Investigadora del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. *www.lolaproaño.com*

Eberto García Abreu (Cuba)

“Creación y pandemia: Desafíos para los teatros que nos habitan”

La pandemia supuso una pausa abrupta, totalmente inesperada. El teatro reclamó nuevos actos de supervivencia, a la par que cualquier otro emprendimiento de nuestras vidas. Las estrategias creadoras en las nuevas circunstancias, la búsqueda de alternativas para las sostener las convivencias necesarias en las artes de la escena y otras afines, así como las contribuciones de las tecnologías para procurar nuevos escenarios y relaciones con los espectadores, más que respuestas definitivas, son interrogantes que mueven nuestros procesos de creación, investigación, producción y gestión. Compartir esas inquietudes será el centro de mi intervención, en diálogo con creadores, críticos e investigadores cubanos.

Eberto García Abreu es teatrólogo, crítico e investigador. Es Doctor en Ciencias sobre Arte, con especialidad en Arte Teatral. También es Licenciado en Teatrología y Dramaturgia por la Universidad de las Artes, ISA de La Habana, donde es Profesor Titular y Jefe del Departamento de Teatrología y Dramaturgia de la Facultad de Arte Teatral. Es Investigador Auxiliar de la Academia de Ciencias, asesor teatral de Teatro Viento de Agua, Argos Teatro, Teatro El Portazo, Oficio de Isla y Trébol Teatro, y miembro de la AICT. Dirige Traspasos Escénicos y forma parte del Núcleo de Prácticas Creativas.

Fátima Costa da Lima (Brasil)

“A catástrofe da pandemia na politização da arte do carnaval pós-pandemia no Brasil”

As escolas de samba do Brasil inteiro começam a lançar seus temas e enredos para o carnaval de 2021 (na expectativa de que ele aconteça). Nas sinopses para 2021 do concurso do Grupo Especial do Rio de Janeiro, o tema da pandemia da COVID-19 aparece como operador crítico, a partir do lugar de fala das periferias das grandes cidades, em especial, o Rio de Janeiro. Nisso, os enredos do Grupo Especial seguem a trilha já iniciada em 2018 quando, ao carnavalizar a situação sociopolítica do país, sua voz crítica se tornou uma espécie de vanguarda atual na politização da arte brasileira.

Fátima Costa da Lima Graduada em Artes Plásticas (FAAP), Especialista em Teatro (CEART-UDESC), Mestre em Educação e Cultura (FAED-UDESC) e Doutora em História Cultural (PPG em História do CFH/UFSC). Professora titular do Departamento de Artes Cênicas do CEART e do PPG em Teatro da UDESC. Atuação artística: atriz, carnavalesca, cenógrafa, figurinista e diretora teatral. Pesquisa teatro e carnaval. Referencial: teoria crítica. Temas: espaço, imagem e alegoria em teatro político, teatro negro, movimentos sociais e escolas de samba.

Santiago Roldós (Ecuador)

“Guayaquil, síntoma y modelo de la muerte del teatro”

En pocas palabras, a grosso modo: abordaré ciertas claves de la pedagogía de la asunción y normalización de la violencia previa al confinamiento que la pandemia agudizaron.

Santiago Roldós es codirector del Muégano Teatro de Guayaquil; docente de la Universidad de las Artes del Ecuador; creador de Limbo, radioteatro nacido en el confinamiento; y, lo más importante: mapadre y ame de casa.

Mauricio Barría (Chile)

“Escuchas, pantallas otros cuerpos, otra presencia: Resistir en tiempos de confinamiento”

Desde un enfoque performático interesa repensar de qué modo se han reconfigurado nuestros modos de relación interpersonal o como la experiencia del teletrabajo nos hace patentes la mediación que siempre está supuesta en un vínculo co-presencial, siempre y cuando pensamos el cuerpo como una superficie de contacto o interface de flujos antes que un sistema integrado y personal. Desde esta reconfiguración del cuerpo y la percepción entonces se parecen otros modos de resistencia afectiva desde la experiencia de la pantalla en la que la escucha se convierte en la metáfora central de estos otros modos de presencia.

Mauricio Barría, dramaturgo e investigador en teatro y performance, es Profesor Asociado adscrito al Departamento de Teatro y Director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Su obra ha indagado los vínculos entre la palabra y la sonoridad, desplazándose en este último tiempo hacia formatos de radioteatro y arte sonoro para espacios públicos.

Mesa 3: jueves 20 de agosto

Modera: Víctor Viviescas (Colombia)

Víctor Viviescas es director de Teatro Vreve - Proyecto Teatral en Bogotá y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Departamento de Literatura. Ha sido Coordinador Académico de la Maestría en Escrituras Creativas; y actualmente lo es de la Maestría Interdisciplinaria de Teatro y Artes Vivas.

Lorena Verzero (Argentina)

“La afectividad como experiencia política: Avatars del artivismo en el ágora contemporánea”

Me propongo pensar la afectividad como elemento dinamizador del accionar político en las prácticas artivistas y plantear algunos interrogantes en torno al entrecruzamiento de esas problemáticas en el contexto de pandemia. Me interesa asimismo poner en tensión algunos elementos de las prácticas que han quedado congeladas con la irrupción del Covid-19 para intentar pensar colectivamente la postpandemia.

Lorena Verzero es Investigadora Adjunta del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina), Prof. Titular en UBA XXI y en la Maestría en Teatro de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Coordina el Grupo de Estudios sobre Teatro contemporáneo, política y sociedad en América Latina (Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).

Stephan Baumgartel (Brasil)

“Configurando heterotopias de telepresença na escrita teatral: A dramaturgia surgindo como força relacional nesses tempos de pandemia?”

Essa breve conferência vai refletir sobre a dramaturgia textual como um procedimento de proposição de dispositivos perceptuais. Seu pressuposto é que a pandemia afirma como um novo espaço cênico institucional as diversas plataformas de videoconferências e diversas modalidades de telepresença relacional. Propõe ler esse espaço com Foucault como heterotopia, ou seja, um dispositivo de percepção do mundo no qual a visão “civilizada” hegemônica arrisca confrontar-se com suas sombras e recalques. Surge como tarefa de uma dramaturgia escrita inventar formas de relacionar as instâncias de enunciação com esse suporte técnico de tal modo a colocar criticamente em evidência a relação contraditória do ser humano com essas técnicas dentro de uma visão civilizatória mais ampla, perante o fato de que as atividades de teledramaturgia, propostas pelas plataformas comerciais e por instituições culturais privadas ou publicas, se caracterizam mais como maneiras de fazer o sistema econômico capitalista e seus sujeitos sobreviverem do que fazê-lo colapsar e liberar seus participantes para outros modos de vida (social). Como incorporar um trabalho como essas estruturas de tal modo que possam ser usadas a favor de um projeto que subverte os alicerces das subjetividades capitalistas contemporâneas?

A conferência vai contrastar essas reflexões com trechos de peças brasileiras que foram escritas para o concurso “Confinamientos/Confinamentos” durante a pandemia, a serem publicadas como e-book nas edições CPMT no Galpão Cine Horto / Belo Horizonte, Brasil, em agosto 2020.

Stephan Baumgartel posee un M.A. de Ludwig-Maximilian-Universität de Munich e hizo su doctorado en la Universidade Federal de Santa Catarina/Brasil. Actualmente, es profesor adjunto en la Universidade do Estado de Santa Catarina y enseña cursos de grado y postgrado direccionados a la dramaturgia, la estética teatral y la história de las artes escénicas.

Arturo Díaz (México)

“Transcurso y diferencia en estado de excepción”

A partir del concepto de transcurso, desarrollado por el filósofo colombiano Edgar Garavito Pardo (1948-1999), se abordará el yo psicológico en su viraje hacia los territorios del arte, en particular del teatro, como oportunidad en la creación de obras paradigmáticas que sostienen, a partir de la catástrofe, un diálogo como recurso ante la crisis de identidad de su época, construyendo, así, un legado nuevo, sustentado en las otredades.

Serán de utilidad además los conceptos Das Unheimliche (Schelling y Freud), diferencia (Deleuze) y simulacro (Foucault).

Arturo Díaz Sandoval enseña en los estudios de doctorado en cartografías del arte contemporáneo y es profesor titular del seminario “historiografía de las artes en Latinoamérica” del doctorado en artes (artes escénicas, artes visuales e interdisciplina – DAVEI), ambos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es actualmente el director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli y profesor en el claustro de la Maestría en Investigación Teatral. Es miembro de la Sociedad Internacional de Bibliotecas y Museos de Artes Escénicas (SIBMAS), en cuyos congresos bianuales ha presentado ponencias sobre el patrimonio documental artístico y los procesos de investigación en la generación de fuentes de conocimiento sobre el arte escénico. Forma parte en el Comité editorial de la Revista en Investigación Teatral de la Universidad Veracruzana.

Pía Gutierrez (Chile)

“Contagio, comunidad y presencia: Un apunte sobre gesto y teatralidad durante la pandemia”

¿Cómo se imprime un gesto común durante la crisis desatada por la reciente pandemia? ¿Cómo a partir de la circulación y archivo de las imágenes en nuestro campo, el de las artes vivas, reclamamos, resistimos o sucumbimos al aislamiento? Estas preguntas rondan un breve apunte sobre la circulaciones y el archivo de "teatralidades de la virtualidad" en el contexto chileno durante los últimos meses.

Pía Gutiérrez es Doctora en Literatura y actualmente trabaja como académica de la Facultad de Letras y la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile. Es parte del Colectivo ARDE que promueve la consolidación y visibilización de archivos de procesos artísticos en un espacio abierto y en conjunto con las comunidades ([*www.proyectoarde.org*](http://www.proyectoarde.org/)*). Ha investigado principalmente sobre el vínculo entre artes vivas, literatura y archivo en el contexto Latinoamericano.*

Mesa 4: jueves 27 de agosto

Modera: Mauricio Barría (Chile)

Mauricio Barría, dramaturgo e investigador en teatro y performance, es Profesor Asociado adscrito al Departamento de Teatro y Director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Su obra ha indagado los vínculos entre la palabra y la sonoridad, desplazándose en este último tiempo hacia formatos de radioteatro y arte sonoro para espacios públicos.

Ezequiel Lozano (Argentina)

“Prácticas teatrales enlazadas por la pandemia: Territorialidades en expansión, apertura de archivos y precariedad”

Ante la imposibilidad de reunión de los cuerpos en el espacio, el teatro sufrió una puesta en pausa inicial. Pronto emergieron diferentes modos de accionar que intentaron atender tanto la necesidad laboral como la férrea voluntad del deseo por mantener viva la práctica. Queremos reflexionar sobre una variedad de acciones (llevadas adelante por instituciones oficiales, grupos, teatristas e investigadores).Estas formas de crear lazos, desde la propia territorialidad, mostraron tanto las posibilidades de expansión de la práctica como la persistencia de su precariedad.

Ezequiel Lozano, doctor en Historia y Teoría de las Artes (UBA), es Investigador Adjunto del CONICET. Se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos de la materia «Teoría y Crítica del Teatro» (Artes, FFyL, UBA). En 2015 publicó su libro Sexualidades disidentes en el teatro: Buenos Aires, años 60*. Integra varios grupos de investigación. Co-dirige, junto al Dr. Mariano Saba, el proyecto Filocyt “La formación en dramaturgia: Construcción de un campo de saberes específico en la historia del teatro argentino”. Se desempeña como secretario de* telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral[*http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo*](http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo)*. También es director y actor teatral.*

Alejandra Marín (Colombia)

“¿Y qué hacemos con todos estos cuerpos?”

A partir de la imaginación compartida de los cadáveres supernumerarios producidos por la pandemia, trataré de abordar operaciones teatrales (en especial del teatro colombiano) que ponen de presente un pensamiento de la comunidad política en continuidad con la fosa *común*.

Alejandra Marín Pineda es candidata a doctora en Estudios Literarios y Culturales Hispánicos por la Universidad de Illinois en Chicago. Es Filósofa y Magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana y profesora de los departamentos de Filosofía y Artes Escénicas de la Universidad Javeriana y de la Maestría en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Alejandra es autora de Ferocidad y mansedumbre: Exploraciones poéticas de lo animal en el teatro contemporáneo sobre la violencia en Colombia *(Idartes, 2019).*

Catalina Donoso (Chile)

“Historia pública de una casa: Hogares, encierros, refugios”

Esta presentación busca interrogar distintas maneras de entender el espacio doméstico enfocándose en la dimensión material de los objetos que lo conforman y que constituyen un modo de subjetividad, así como en la historicidad de la casa como espacio de memoria. El análisis se inicia desde el interés por reconocer y observar los recursos escénicos utilizados en Proyecto Villa (2019) de Daniela Contreras y Edison Cajas, que presenta en una instalación escénica las historias de casas particulares que fueron utilizadas como centros de detención y tortura durante la dictadura cívico-militar chilena, para luego trasladarse a la experiencia actual de confinamiento que resignifica y rematerializa la vida cotidiana dentro del ámbito privado, poniendo en relevancia otros aspectos de la dimensión social y política de la vida íntima circunscrita a los límites espaciales de la casa.

Catalina Donoso es profesora asistente en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Obtuvo su PhD en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad de Boston. Sus áreas de investigación incluyen el cine chileno y latinoamericano, cine documental, cultura visual, diálogos entre cine y teatro. Catalina ha desempeñado como académica en la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad Mayor. En el Instituto de la Comunicación e Imagen imparte los cursos de Teorías de la Imagen, Imagen y Sociedad, Cine y pensamiento contemporáneo.

Pablo Cisternas (Chile)

“La cultura de la cancelación en espectáculos artísticos: Activismo desde los hogares”

Para iniciar una clase con estudiantes de actuación, les solicité que revisarán dos películas chilenas para introducir los contenidos. Al día siguiente, recibo un correo electrónico a nombre del curso completo, solicitando un cambio en la propuesta, negándose a ver las películas al existir actores que públicamente han sido acusados de acoso y/o violación.

Durante este periodo de pandemia, varias situaciones similares se han ido potenciando, sobretodo porque la cancelación es una manifestación que se robustece en las redes sociales, por lo cual la co-presencialidad no es necesaria. ¿En qué medida la cultura de la cancelación puede afectar a la circulación de las obras? ¿Podemos separar la obra de les artistas?

Pablo Cisternas es investigador del Núcleo Milenio Arte, Performatividad y Activismo; y miembro de la Compañía Teatral De Subsuelo. Sociólogo y estudios en Actuación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Artes Mediales de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación principales son: Visualización de procesos creativos en artes escénicas; Metodologías de investigación en artes; Teatro y Nuevos Medios; Gestión y producción teatral; Activismos en el Chile actual. Sitio: [*http://pablocisternas.blog/*](http://pablocisternas.blog/)