

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE ARTES
DOCTORADO EN ARTES

Nombre del Curso/Seminario: Precariedad y desidentificación: trabajo, historia y estética en las artes del movimiento

Fecha prevista de dictado: 18 de julio al 15 de agosto de 2023

Carga horaria: 40 horas¹

Fechas:

Docente/s: Juan Ignacio Vallejos

1. FUNDAMENTACIÓN

El seminario propone un recorrido teórico y de análisis de obras de danza, performance y teatro físico, en relación con el problema de la precariedad entendida como *precarium*, es decir, como una condición de endeudamiento ontológica. Se abordará, en ese sentido, la triple dimensión social, histórica y estética, del canon artístico y de su injerencia en las prácticas del movimiento. Los ejes sobre los cuales se organizará el seminario serán la relación entre danza y trabajo, las políticas de provincialización del *reenactment* y las prácticas de desidentificación y desposesión estéticas. Durante la cursada se trabajará sobre textos especializados en el análisis del movimiento, las políticas de género, el modernismo estético, el trabajo artístico, el pensamiento decolonial, la historiografía de los márgenes y las prácticas de subversión estético-políticas.

2. OBJETIVOS

El curso se propone explorar conceptos y problemáticas propias de los Estudios de Danza y Performance en el contexto de lo que podríamos concebir como Sur global. En este sentido, se buscará desarrollar un enfoque analítico que dialogue con los problemas planteados por la teoría decolonial desde las artes del movimiento. Consideramos que el trabajo artístico plantea problemáticas fundamentales en relación

¹ En aquellos casos en que se opte por no cumplir con el 100% de las horas presenciales, la carga horaria mínima presencial no podrá ser inferior a las 2/3 partes de la carga horaria total, pudiendo el tercio restante ser dictado a través de actividades académicas no presenciales que deben explicitarse en el punto 4 de este programa (Resolución 160/2011 del Ministerio de Educación de la Nación)

al modo en que se negocian y ejercen las prácticas identitarias frente al poder. Se tratará, en ese sentido, de explorar, a través de las ideas de precariedad, desidentificación y descentramiento, qué aportes pueden hacerse desde las artes del movimiento al estudio de la colonialidad del ser.

3. CONTENIDOS²

El seminario estará organizado en nueve encuentros en los que se abordarán sus ejes centrales. Estos son:

1. Introducción: de la precariedad al precarium
2. Danza es trabajo (precario), movimiento y labor
3. El arte contextual y la politización de las condiciones de producción
4. La historia global de la danza: historicismo y colonialidad
5. Provincializar el reenactment
6. Reflexividad y desposesión del cuerpo
7. Teatralidad y performance o el problema de la (no) identidad
8. Embarrar el canon: por una política de la desidentificación
9. Descentrar o descolonizar: política y estética en lo coreográfico

4. MODALIDAD DE DICTADO³

La cursada constará de 9 encuentros en los que se alternará entre presentaciones de textos, lecturas individuales o grupales, discusiones colectivas y proyección de obras. Algunos de los textos están en idioma inglés ya que debido a la especificidad del tema aún no hay traducciones. Se eligió priorizar su pertinencia y por eso se los ha incluido. En la medida de lo posible se tratará de ir generando traducciones que serán enviadas a lxs alumnxs durante la cursada. De cualquier modo, en las presentaciones se traducirán los pasajes más importantes de los textos de modo tal que incluso las personas que no leen inglés podrán seguirla.

5. MODALIDAD DE EVALUACIÓN

² Organizados en unidades o en ejes, según corresponda.

³ Señalar actividades previas y otras no presenciales en caso de que las hubiera.

Los requisitos para aprobar la materia serán: la participación en las discusiones, la redacción de pequeñas reseñas sobre los temas tratados y la presentación de un trabajo final.

6. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA⁴

Clase 1: Martes 18 de julio del 2023

Presentación del curso: de la precariedad al precarium:

- Lorey, I. (2016). Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad. Madrid: Traficantes de sueños.
- Neilson, B. y Rossiter, N. (2008). "Precarity as a Political Concept, or, Fordism as Exception". *Theory, Culture & Society*, 25(7-8), 51-72.
- Vallejos, J. I. (2022). Precariedad, precarium y desposesión del cuerpo danzante. Lachino, H. y Matos, L., Danza, trabajo, creación y precariedad. Mexico DF: UNAM.

Clase 2: Jueves 20 de julio de 2023

Danza es trabajo (precario)/ movimiento y labor

- Franko, M. (2019). "Dance, the de-materialization of labor, and the productivity of the corporeal". En *Choreographing Discourses: A Mark Franko Reader*. Abingdon: Routledge.
- Kunst, B. (2015). *Artist at Work: Proximity of Art and Capitalism*. Winchester: John Hunt.

Clase 3: Martes 25 de julio de 2023

El arte contextual: politizar las condiciones de producción

- Vujanovic, A. 2013. "Notes on the Politicality of Contemporary Dance". En G. Siegmund y S. Hölscher (eds), *Dance, Politics and Co-Immunity*, Zurich and Berlin: Diaphanes, pp. 181–191.

⁴ Anexar PDF o incluir link.

- Vallejos, J. I. (2018). “Fabián Gandini y la est(ética) de la fisura”, *Sztuka Ameryki Łacinskiej / Arte de América Latina*, Nro. 8, Polish Institute of World Art Studies, pp. 21-34.

Clase 4: Jueves 27 de julio de 2023

La historia global de la danza: historicismo y colonialidad

- Chakrabarty, D. *Al margen de Europa. Pensamiento poscolonial y diferencia histórica*. Barcelona: Tusquets, 2008.
- Foucault, M. (1999). *La arqueología del saber*. México: Ed. Siglo XXI.
- Fanon, F. (2009). *Piel negra, máscaras blancas*. Madrid: Akal.

Clase 5: Martes 1 de agosto de 2023

Provincializar el reenactment

- Barba, F. (2017). “Quito-Brussels. A Dancer’s Cultural Geography”. In *The Oxford Handbook of Dance and Reenactment*, edited by Mark Franko, 399–412. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Vallejos, J. I. (2022). Provincializar el re-enactment: crítica de la idea de patrimonio en pos de una historicidad sensible de la obra de danza. *Revista Brasileira de Estudos em Dança*, vol. 01, n. 01, p. 265-289.

Clase 6: Jueves 3 de agosto de 2023

Reflexividad y desposesión del cuerpo

- Franko, M. (2019). *Danzar el modernismo/Actuar la política*, Buenos Aires: Miño y Dávila. Capítulo: “Algunas notas sobre Yvonne Rainer, el modernismo, la política, la emoción, la performance y sus resonancias”, pp. 167-182.
- Spangberg, M. (2017). “Post-dance, An Advocacy”. En Andersson, D., Edvardsen, M. y Spangberg, M. *Post-dance*. Estocolmo: MDT. pp. 349-393.
- Butler, J. y Athanasiou, A. (2017). *Desposesión: lo performativo en lo político*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Clase 7: Martes 8 de agosto de 2023

Teatralidad y performance o el problema de la (no) identidad

- Foster, S. L. (1998). "Choreographies of Gender". *Signs*, 24(1), pp. 1-33.
- Butler, J. (1998). "Actos performativos y constitución del género: un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista". *Debate Feminista* Nro. 18, pp. 296-314.
- Vallejos, J., y Franko, M. (2021, marzo 25). Teatralidad y performance en Foster y Butler. *Debate Feminista*, 62. <https://doi.org/https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.2021.62.2272>

Clase 8: Jueves 10 de agosto de 2023

Embarrar el canon: por una coreopolítica de la desidentificación

- Perlongher, Néstor (2008). *Prosa plebeya: Ensayos 1980-1992*. Buenos Aires: Colihue.
- Muñoz, J. E. (2011) Introducción a la teoría de la desidentificación. En Taylor, Diana y Fuentes, Marcela. *Estudios avanzados de performance*. México: FCE, pp. 549-603.
- Vallejos, J. I. (2020). Embarrar el canon: por una coreopolítica de la abundancia. *Revista Arte da Cena*, v.6, n.2, ago-dez/2020. Disponible en <http://www.revistas.ufg.br/index.php/artce>

Clase 9: Martes 15 de agosto de 2023

Descentrar y descolonizar: política y estética de lo coreográfico

- Tlostanova, M. (2012) La aesthesis trans-moderna en la zona fronteriza eurasiática y el anti-sublime decolonial. En Gómez, P. P. y Mignolo, W. *Estéticas y opción decolonial*. Bogotá : Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
- Achinte, A. A. (2012) Estéticas de la re-existencia: ¿lo político del arte? En Gómez, P. P. y Mignolo, W. *Estéticas y opción decolonial*. Bogotá : Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

7. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Clase 1: Martes 18 de julio del 2023

Presentacion del curso: de la precariedad al precarium:

- Fabião, E. (2019). "Performance y precariedad". Hang, B y Muñoz, A. El tiempo es lo único que tenemos. 25-50.
- Neilson, B. y Rossiter, N. (2005). "From Precarity to Precariousness and Back Again: Labour, Life and Unstable Networks". The Fibreculture Journal, 5. <https://five.fibreculturejournal.org/fcj-022-from-precarity-to-precariousness-and-back-again-labour-life-and-unstable-networks/>
- Butler, J. (2006). Vida precaria: El poder del duelo y la violencia. Buenos Aires: Paidós.
- Standing, G. (2016). Precariado: Una carta de derechos. Madrid: Capitán Swing.

Clase 2: Jueves 20 de julio de 2023

Danza es trabajo (precario)/ movimiento y labor

- Franko, M. (2002). The Work of Dance: Labor, Movement, and Identity in the 1930s. Middletown: Wesleyan University Press.
- Lazzarato, M. (1996). "Immaterial labor". Virno, P. y Hardt, M. Radical Thought in Italy: A Potential Politics, 133-47. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Vallejos, J. I. (2019). "Subverting Precariousness: Work, History, and Aesthetics in Contemporary Dance in Buenos Aires". Dance Research Journal, 51 (1), 32-46.

Clase 3: Martes 25 de julio de 2023

El arte contextual: politizar las condiciones de producción

- Ardenne, P. (2006). Un arte contextual: Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación, Murcia: CENDEAC.
- Gelerstein, Laila y Lara Ferrari. "Visibilizar el trabajo – Proceso de creación en la obra arquitecturas". Tesis para optar al grado de Licenciatura en Composición Coreográfica, Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2019.

Clase 4: Jueves 27 de julio de 2023

La historia global de la danza: historicismo y colonialidad

- Fabião, E. (2019). History and Precariousness: In Search of a Performative Historiography. En Jones, A. y Heathfield, A. Perform, Repeat, Record: Live Art in History. 121-136. Bristol: Intellect Books.
- Vallejos, J. I. (2014). Los debates de la historia de la danza: ¿un diálogo imposible?. Telón de Fondo, 20, 155-173.
- Foster, S. L. (2013). "Coreografiar la historia". En Ecija, Amparo y De Naveran, Isabel (Ed), Lecturas sobredanza y coreografía. Madrid: ARTEA.

Clase 5: Martes 1 de agosto de 2023

Provincializar el reenactment

- Agnew, V. (2007). History's Affective Turn: Historical Reenactment and Its Work in the Present. Rethinking History, v. 11, n. 3, p. 299-312.
- Franko, Mark (Ed.). The Oxford Handbook of Dance and Reenactment. Oxford: Oxford University Press, 2017. Introducción.
- Vallejos, Juan Ignacio. El Cuerpo-archivo y la Ilusión de la Reconstrucción: el caso de la Consagración de la Primavera de Dominique Brun. In CAROZZI, Maria Julia (Ed.). Escribir las danzas: coreografías de las ciencias sociales. Buenos Aires: Gorla, 2015, p. 141-175.
- Lepecki, A. (2013). "El cuerpo como archivo: el deseo de recreación y las supervivencias de la danza". En Ecija, Amparo y De Naveran, Isabel (Ed), Lecturas sobredanza y coreografía. Madrid: ARTEA.
- Louppe, L. (2013). "Partituras". En Ecija, Amparo y De Naveran, Isabel (Ed), Lecturas sobredanza y coreografía. Madrid: ARTEA.

Clase 6: Jueves 3 de agosto de 2023

Reflexividad y desposesión del cuerpo

- Banes, S. (2013). "Terpsícore en zapatillas de deporte: introducción". En Ecija, Amparo y De Naveran, Isabel (Ed), Lecturas sobredanza y coreografía. Madrid: ARTEA.

- Franko, M. (2019). Danzar el modernismo/Actuar la política, Buenos Aires: Miño y Dávila. Capítulo: “Introducción: Políticas de la Expresión”, pp. 23-32.

Clase 7: Martes 8 de agosto de 2023

Teatralidad y performance o el problema de la (no) identidad

- Butler, J. (1989). Foucault and the Paradox of Bodily Inscriptions. *The Journal of Philosophy*, 86, 601-607.
- Wolff, J. (1997). Reinstating Corporeality: Feminism and Body Politics. En Jane Desmond, *Meaning in Motion: New Cultural Studies of Dance* (pp. 81-99). Durham: Duke University Press.
- Franko, M. (2003). Majestic Drag: Monarchical Performativity and the King’s Body Theatrical. *The Drama Review*, 47, 2, 71-87.

Clase 8: Jueves 10 de agosto de 2023

Embarrar el canon: por una coreopolítica de la desidentificación

- Quijano, Aníbal. Colonialidad el Poder y Clasificación Social. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago y GROSFOGUEL, Ramón (Eds.). *El Giro Decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana / Siglo del Hombre Editores, 2007. pp. 93-126.
- Lepecki, A. (2009) *Agotar la danza. Performance y política del movimiento*. Madrid: Universidad de Alcalá.

Clase 9: Martes 15 de agosto de 2023

Descentrar y descolonizar: política y estética de lo coreográfico

- Vallejos, J. I. (2023) Tres tesis sobre lo coreográfico. En 4to Encuentro Teórico Teatral Internacional ENSAD, *Prácticas artísticas híbridas y esfera pública*. Lima: ENSAD. pp. 308-333.
- Mignolo, W. (2012) Lo nuevo y lo decolonial. En Gómez, P. P. y Mignolo, W. *Estéticas y opción decolonial*. Bogotá : Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

- Bourriaud, N. (2006). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

ACLARACIONES RESPECTO A RECURSOS VIRTUALES

Para seminarios que incluyan, parcial o totalmente, recursos virtuales, la propuesta deberá adecuarse a la plataforma moodle. Para esto se sugiere:

Carga horaria total: 40 hs.

Modalidad de dictado

28 hs. mínimo de actividades presenciales y o sincrónicas (presencialidad remota).

12 hs. máximo de actividades no sincrónicas.

Para estas últimas, el aula virtual habilita diversas posibilidades:

- Clases (transcriptas, grabadas, sincrónicas)⁵
- Lecturas dirigidas
- Visionado de obras
- Asignación de tareas referidas a las anteriores
- Participación en foros

Idealmente el seminario incorporará varias de éstas combinadas, de manera de contemplar la carga horaria exigida para cada instancia.

⁵ Para las clases presenciales y/o sincrónicas, adjuntar cronograma tentativo especificando fecha, hora y duración de la clase.