

Simposio internacional:

Relaciones intermediales e interdisciplinarias en la cultura argentina

Martes 4 de diciembre de 2018

S1, Alison Richard Building, 7 West Road, Cambridge

Programa

- 9.15-9.30 Inscripción y presentación del simposio
- 9.30-10.15 **Ana Laura Lusnich**
Experimentación y radicalidad política: relaciones cine, pintura y fotografía en tres cortometrajes modernos en diálogo con el *Guernica* de Pablo Picasso
- 10.15-11.00 **Vera Wolkowicz**
Indigenismo imaginario: representaciones incaicas a través de la ópera y el teatro en Argentina en los años 20
- 11.00-11.30 Café
- 11.30-12.15 **María Fernanda Pinta**
Lectura de un paisaje intermedial. Aproximación al teatro de Rafael Spregelburd
- 12.15-13.00 **Lía Noguera**
Ficciones argentinas fundacionales en el teatro porteño reciente
- 13.00-14.00 Tiempo libre para almuerzo
- 14.00-14.45 **Erika Teichert**
Derechos humanos y militancia en la exESMA
- 14.45-15.30 **Jordana Blejmar**
Cuarto Intermedio: Una comedia negra (e intermedial) sobre los juicios de lesa humanidad
- 15.30-16.15 Café
- 16.15-17.00 **Ezequiel Lozano**
Intermedialidad: interrupción creativa disidente de la sexopolítica hegemónica en las prácticas artísticas de Effy Beth y Diego Casado Rubio
- 17.00-17.15 Pausa
- 17.15-18.00 Comentarios sobre las exposiciones y mesa redonda a cargo de **Joanna Page**
- 18.00-19.15 Recepción

Inscripción gratuita enviando su nombre a Julie Coimbra (jac46@cam.ac.uk) antes del 30 de noviembre.

Agradecemos el apoyo de la Embajada de Argentina en Londres, y el Centro de Estudios Latinoamericanos en Cambridge.

Resúmenes de las presentaciones:

Experimentación y radicalidad política: relaciones cine, pintura y fotografía en tres cortometrajes modernos en diálogo con el Guernica de Pablo Picasso

Ana Laura Lusnich

Entre sus múltiples apuestas textuales e ideológicas, el cine moderno concilió la experimentación en torno al lenguaje cinematográfico y el compromiso político. Una de las vías recurrentes abarcó

el resquebrajamiento de las fronteras existentes con otras disciplinas artísticas, generándose a partir de las filmografías de destacados propulsores del cine moderno -Clouzot, Resnais, Marker, Godard, Pasolini, Birri, entre otros- relaciones intermediales productivas y singulares que incluyeron debates en torno a la representación visual y audiovisual, las prácticas de la intertextualidad y la hipertextualidad, e incluso la capacidad del cine de crear obras estéticas nuevas a partir de otras preexistentes. Partiendo de este campo de estudio, el objetivo de esta exposición es analizar tres cortometrajes que, tomando como matriz textual y simbólica la obra pictórica de Pablo Picasso, *Guernica*, construyen relatos audiovisuales en los que conviven la experimentación formal y la radicalidad política: *Guernica* (Alan Resnais y Robert Hessens, 1950, Francia), *Guernica* (Alfredo Mina, 1971, Argentina) y *Guernica* (Emir Kusturica, 1978, Checoslovaquia). Debido a que se trata de films que contienen búsquedas y resultados diversos, los temas a tratar abarcan tres ejes en particular: a) el desarrollo de proyectos experimentales singulares (deconstrucción de la obra pictórica y construcción de un objeto estético nuevo en el corto de Resnais - Hessens; fragmentación y manipulación espacio-temporal en el cortometraje de Mina; sustitución de la obra pictórica de Picasso por una alternativa y propia, en el de Kusturica), b) la recomposición y/o la reinterpretación de los hechos históricos asociados a la obra pictórica y la ampliación del sentido, y c) la inclusión, en la configuración textual de los relatos, de otras materialidades: el rol de las fotografías y los medios gráficos.

Indigenismo imaginario: representaciones incaicas a través de la ópera y el teatro en Argentina en los años 20

Vera Wolkowicz

A comienzos de siglo XX, el boom arqueológico en el sector andino junto con la búsqueda de símbolos que pudiesen formar la identidad de los estado-nacionales en la región, produjeron una serie de representaciones culturales sobre el pasado precolonial con especial énfasis en lo incaico. Éstas se dieron en diversos ámbitos artísticos: desde las artes visuales a las artes performáticas. Dentro de las artes performáticas surgieron compañías teatrales, originadas mayormente en Cuzco, que realizaron giras dentro y fuera de Perú con diferentes niveles de éxito. Una de las compañías teatrales más reconocidas fue la llamada Misión Peruana de Arte Incaico fundada en 1923 por el intelectual peruano Luis E. Valcárcel, bajo el pedido del historiador y embajador argentino en Perú Roberto Levillier. El éxito de esta compañía en Buenos Aires en ese mismo año produjo tanto interés que en 1926 se representaron dos óperas escritas por compositores ítalo-argentinos, las cuales tomaron el tema incaico como representación de lo nacional. Sin embargo, la percepción del público concurrente a la ópera sobre el exotismo del indigenismo andino resultó en el fracaso de lo incaico como símbolo de lo argentino. En el presente trabajo voy a analizar los diferentes elementos artísticos en juego en las representaciones teatrales de la Misión Peruana de Arte Incaico y las óperas *Ollantai* de Constantino Gaito y *Corimayo* de Enrique Mario Casella para mostrar cómo estos dos géneros intermediales produjeron visiones diferentes sobre el indigenismo. Mientras las obras teatrales buscaban representar con “autenticidad” el pasado incaico, las óperas de Gaito y Casella hacían uso del imaginario incaico para producir una obra que pudiese ser tanto nacional como universal. A partir también del análisis de la recepción de ambos géneros, pretendo demostrar cómo el teatro “auténtico” era entendido por el público argentino como un pasado exótico, con una mirada similar a la de Europa frente al exotismo africano; y cómo, por este motivo, la ópera de temática incaica no logró ser entendida como obra de carácter nacional.

Lectura de un paisaje intermedial. Aproximación al teatro de Rafael Spregelburd

María Fernanda Pinta

Rafael Spregelburd es, sin dudas, uno de los dramaturgos argentinos más destacados en la escena internacional así como uno de los más productivos de su generación. Sus trabajos han indagado de forma sostenida las teorías de la complejidad y la filosofía del lenguaje. Se trata de un teatro que se ocupa igualmente de experimentar sobre diferentes relaciones intermediales (combinación, referencialidad, entre otras operaciones) con las artes visuales, el cine, la literatura, la música, la televisión. Es el caso de *Spam* (2013): un hombre se encuentra solo y sin memoria en un hotel. Rodeado de cajas de muñecas parlantes y vestido con el *smoking* que Sean Connery usó en el film *El satánico doctor No*, Mario Monti solo cuenta con su pasaporte, que le devuelve un nombre poco original; un libro, *El Extranjero*, que no recuerda haber estado leyendo; la tarjeta del hotel *Caravaggio*; y su *laptop*. Piensa reconstruir su identidad a partir de los mails. Tomando en préstamo algunos procedimientos y motivos del género policial, la trama no sólo desarrolla la odisea de Monti y su contacto con el hampa (tan virtual y difuso como siniestramente concreto), sino que reflexiona sobre los entornos chatarra del capitalismo contemporáneo y los usos a la vez sintomáticos y estratégicos del archivo cultural. Estas imágenes traen el fantasma de la crisis y la extinción del mundo conocido, del fin de los tiempos que, a su vez, nos recuerda otra crisis, aquella argentina que en 2001 Spregelburd representó en clave de telenovela (*Bizzarra*, 2003). Estas puestas en diálogo del teatro con otros medios resultan una forma eficaz (artística y crítica) de reflexionar sobre los contornos del arte de hoy pero, sobre todo, de indagar sobre las posibilidades de representar la historia reciente y el mundo de hoy.

Ficciones argentinas fundacionales en el teatro porteño reciente

Lía Noguera

Durante el siglo XIX la literatura Argentina configuró una serie de ficciones (cuentos, novelas y poesías) que se constituyeron en el paradigma literario para la fundación de saberes y discursos que procuraron sentar los cimientos de nuestra identidad política y cultural. Intelectuales como Hilario Ascasubi, Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, José Hernández, Eduardo Gutiérrez, entre muchos otros, delinearon el mapa literario decimonónico y propusieron discursos que circularon no sólo en el contexto del cual emergieron sino también se hicieron extensivos a los dos siglos que lo siguieron pero no sólo en el campo literario, sino también, en el teatral, el cinematográfico, el musical y en el de la danza. Dada esta productividad, nos interesa analizar el modo en el que el teatro argentino actual se apropia de esas ficciones fundacionales con el fin de crear nuevos discursos y cuestionar ciertos paradigmas relacionados con la identidad política y cultural de la Argentina contemporánea. Tal es el caso de *Bufarra -carne a la parrilla-* (2016-2017) de Eugenio Soto, quien toma como referentes literarios para crear su obra los textos *El Matadero*, de Esteban Echeverría y *La refalosa*, de Hilario Ascasubi y los ambienta en el seno de una familia que prepara un típico asado de domingo para darle la bienvenida a un viejo amigo del protagonista que recientemente ha salido de la cárcel. En misma clave intermedial pero sumando para la puesta en escena el relato cinematográfico, la música en vivo y el desafío de la “payada”, *Cosas como si nunca* (2018), de Beatriz Catani, acude a *La Cautiva* de Esteban Echeverría, *Martín Fierro* de José Hernández y *Facundo* de Domingo F. Sarmiento como así también otras atmósferas decimonónicas para intentar responder un interrogante: ¿cuánto de la literatura incide en el pasado o en nuestro concepto del pasado? Para responderlo propone un texto y una puesta en los cuales la inversión de los enunciadores y los discursos legitimantes del pasado argentino se cruzan con las voces de Shakespeare y de los viajeros europeos a América creando así un pastiche más bárbaro que civilizado.

Derechos humanos y militancia en la exESMA

Erika Teichert

Normalmente entendemos los derechos humanos como una condición *a priori*, universal, y común a todos los seres humanos. Sin embargo, los discursos de derechos humanos son contruidos localmente y responden a contingencias históricas y políticas. Esta exposición explora los derechos humanos como discurso, específicamente en relación a las intervenciones artísticas en el actual Espacio Memoria y Derechos Humanos de Argentina: ¿cuáles son las representaciones posibles de los derechos humanos?, o bien, ¿cómo operan los discursos de derechos humanos en la cultura visual? Específicamente, la presentación explora el rol central que la militancia ha tomado en estas fluctuaciones discursivas alrededor de los derechos humanos y políticas de memoria. Así, buscamos apartarnos de lecturas de la exESMA como un espacio de violencia, horror, o incluso memoria, para entenderlo como un espacio de experiencias corpóreas de militancia que encuentran continuidades con el pasado reciente. Analizaremos intervenciones artísticas en el espacio que materializan este cruce entre arte, militancia y derechos humanos. Partiendo desde un marco teórico interdisciplinario que refleja nuestro objeto de estudio, consideraremos las intersecciones mediales y estéticas en trabajos realizados por Grupo de Arte Callejero (GAC) y otros artistas que representan y provocan dichas experiencias de militancia y sus continuidades con el pasado.

Cuarto Intermedio: Una comedia negra (e intermedial) sobre los juicios de lesa humanidad

Jordana Blejmar

El cine y el teatro de los últimos años en Argentina, por lo menos en lo que se refiere a una destacada generación de artistas de la llamada postdictadura, parece haber encontrado tanto en la intermedialidad como en la transmedialidad el lenguaje óptimo para reflexionar sobre sus propias condiciones de producción, y sobre las complejas relaciones entre ficción y realidad en la cultura contemporánea. Mientras Matías Piñeiro y Alejo Moguillansky, entre otros, parten de textos literarios para filmar películas que además evocan muchos de los procedimientos del teatro, Lola Arias, Federico León y Mariano Pensotti proponen obras de teatro altamente “cinematográficas” que además incluyen fotografías, danza y hasta música en vivo.

En rigor, tanto unos como otros parecen ejercer no tanto la interdisciplina como la “indisciplina” (Longoni, 2011), es decir cierta irreverencia hacia los límites establecidos entre diferentes territorios y áreas de especialización en favor de una nueva forma de hacer y estar juntos. Lejos de cualquier provincialismo disciplinario, estos jóvenes artistas promueven la idea de *contagio* entre formatos, conceptos y sujetos provenientes de distintos campos. El suyo es además un arte *post-disciplinario* en tanto los límites entre los diversos lenguajes solo son relevantes en la medida en que están allí para ser cuestionados y expandidos.

En este marco, la presente ponencia propondrá una lectura de las ideas de lo “común” y de lo “público” en *Cuarto intermedio. Guía práctica para los juicios de lesa humanidad*, una conferencia-performática e intermedial ideada y protagonizada por el escritor Félix Bruzzone y la abogada y actriz Mónica Zweig, y dirigida por el cineasta Juan Schnitman. *Cuarto intermedio* se estrenó en la Casa Victoria Ocampo en 2018 como parte de Literatura Expandida, un ciclo organizado por el Fondo Nacional de las Artes que se propuso reflexionar sobre el desplazamiento de la literatura a otros soportes y lenguajes. Sugiero leer la propuesta de Bruzzone y Zweig como una invitación a crear una “comunidad de memoria” fuera, o mejor dicho, en los márgenes de la ley, la de los tribunales de Comodoro Py, pero también la de las supuestas fronteras disciplinarias que determinarían qué y sobre todo cómo hablar sobre los traumas del pasado en el arte y la literatura del siglo XIX.

Intermedialidad: interrupción creativa disidente de la sexopolítica hegemónica en las prácticas artísticas de Effy Beth y Diego Casado Rubio

Ezequiel Lozano

Desde hace décadas, las relaciones intermediales se evidencian de manera constante en las artes escénicas y performáticas latinoamericanas, por ello aquí queremos hacer un aporte a su estudio, desde el Sur. En base a las teorizaciones de Mitchell y Rajewsky y sus posteriores relecturas en trabajos de Kattenbelt y Prieto reflexionaremos sobre la presencia de la intermedialidad en el teatro y la performance, a partir de casos de la escena artística argentina reciente (que coinciden en proponer a la intermedialidad como una interrupción creativa disidente de las políticas sexuales hegemónicas): dos proyectos artísticos de Effy Beth y una puesta en escena de Diego Casado Rubio. Por un lado, *Pequeña Elizabeth Mati (Little Mermaid doblado al castellano)* (Beth, 2012) es una obra que desarma el archivo familiar, videos hallados de la infancia de la artista, los cuales son intervenidos a través de un subtítulo y una edición que tuerce la identidad de género impuesta a la protagonista al nacer. En este trabajo, la intermedialidad se presenta tanto en el diálogo con los medios de registro audiovisual hogareños de los años ochenta y la discursividad del consumo de VHS. A su vez, ya desde el título, se evidencia un cruce con la figura de la sirena, en general, y con la producción de Disney *The Little Mermaid* (1989), en particular. Por otro lado, el proyecto virtual y performático *Effy Ofrece Sexo Oral* (2012) realiza una operación intermedial entre plataformas virtuales de circulación de historias personales (blogs), dispositivos de consumo de audio individual (mp3) y performance art -tanto en formato de teatro para una sola persona como en formato masivo mediante la amplificación del sonido-. Éste persigue el objetivo de visibilizar situaciones de violencia dentro de ámbitos cotidianos. Por último, la puesta en escena de *Millones de segundos* (2017), trabaja a partir de una historia de vida contemporánea cuya visibilidad estuvo altamente ligada a su difusión en la plataforma de *youtube*; mediante una tablet la propuesta escénica enlaza mundos virtuales, imaginarios y reales con la materialidad de los cuerpos en escena y lo artesanal de la práctica teatral. Si, al decir de Prieto, las prácticas intermediales tienen la potencialidad de inscribir turbulencias contrahegemónicas a la dominancia de la plena visibilidad en el mundo, entendemos que los casos que aquí abordaremos se erigen como modos teatrales y performáticos de poetizar una visualidad ajena al imperativo de las políticas sexogenéricas en el mundo heterocapitalista.

Breves biografías de los participantes:

Ana Laura Lusnich es Doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), especializándose en el estudio del cine argentino y latinoamericano. Es profesora Titular de la carrera de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Desde 1997 dirige el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine (ClyNE), Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Publicó numerosos artículos en revistas académicas y volúmenes colectivos en el país y en el exterior. Participó como editora y autora de los siguientes libros: *Civilización y barbarie en el cine argentino y latinoamericano*. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2005; *El Drama social – folclórico. El universo rural en el cine argentino*. Buenos Aires, Biblos, 2007; *Una historia del cine político y social en Argentina. Formas, estilos y registros, 1896-1969, Volumen I y II*. Buenos Aires, Nueva Librería, 2009 y 2011; *Cine y revolución en América Latina. Una perspectiva comparada de las cinematografías de la región*. Buenos Aires, Imago Mundi, 2014, y *Pantallas transnacionales. El cine argentino y mexicano del período clásico*, Buenos Aires, Imago Mundi, 2017.

Forma parte del comité editorial de las revistas *Imagofagia*, *Secuencias* y *Fotocinema*, y es miembro de sociedades y redes científicas: ASAECA, RICILA y LASA.

Vera Wolkowicz es Doctora y Magíster en Música por la Universidad de Cambridge y Licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Su investigación se centra en la construcción de música académica latinoamericana e identidad nacional a comienzos de siglo XX. Es autora del libro *Música de América. Estudio preliminar y edición crítica* (2012) resultante de la beca otorgada por la Biblioteca Nacional Argentina, y coautora de *Carlos Guastavino. Músicas Inéditas* (2012) publicado por el Instituto Nacional de Musicología. Desde 2008 ha presentado ponencias sobre estos temas en conferencias nacionales e internacionales.

María Fernanda Pinta es Doctora en Historia y Teoría de las Artes, Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), profesora de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Ha dictado seminarios de posgrado y conferencias en calidad de profesora invitada (UNLP, IDAES-UNSAM, CITRU-México, UCLM-España). Sus investigaciones han contado con el apoyo de instituciones nacionales y del exterior (UBA, CONICET, FNA, UCLM-España). Participa regularmente de actividades académicas y publicaciones nacionales e internacionales. Autora, entre otros trabajos, de *Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años sesenta* (Biblos, 2013). Curadora de *Mínimo Teatral* (Museo Castagnino-MACRO, Rosario-Argentina, 2017). Miembro del Consejo Editor de *telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral* (publicación digital de la Universidad de Buenos Aires).

Lía Noguera es posdoctora en Ciencias Sociales y Humanas, doctora en Historia y Teoría de la Artes y licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado la Maestría en Cine y Teatro Argentino y Latinoamericano (UBA) y es especialista en teatro argentino del siglo XIX. Es investigadora del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano (UBA). Es docente en la Universidad de las Artes (Panorama del Teatro Latinoamericano), en la Universidad de Buenos Aires (Introducción a los Lenguajes en las Artes Combinadas) y dicta seminario de posgrados en las maestrías de Dramaturgia (UNA) y de Estudios en Cine y Teatro Argentino y Latinoamericano (UBA). Obtuvo becas de investigación doctoral y posdoctoral por el CONICET, Argentina y por el Instituto Nacional de Teatro, Argentina. Su investigación actual se titula: *Gauchos y actores en la frontera: legalidad e ilegalidad en la gauchesca teatral argentina (1884-1896)*. Publicó numerosos artículos en diversas revistas científicas y los libros: *Escenas federales. Antología de teatro de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires* (2015, Imago Mundi) y *Teatro y frontera. Cruces y desplazamientos geográficos y culturales durante el romanticismo rioplatense (1837-1857)* (2017, EUDEBA).

Erika Teichert es candidata doctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge. Es becaria por Cambridge International Trust y Newnham College, así como becaria honoraria por Trinity-MCSC. Completó la Maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Cambridge apoyada por el Fondo Simón Bolívar, y la Licenciatura en Historia del Arte en University College London. Su investigación doctoral explora las intersecciones entre arte y activismo en campañas de derechos humanos en Argentina.

Jordana Blejmar es docente e investigadora en Estudios Culturales y Medios Visuales en la Universidad de Liverpool. Recibió su doctorado en la Universidad de Cambridge, donde también hizo una maestría. Es Licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires y coeditora de los libros *Instantáneas de la memoria. Fotografía y dictadura en Argentina y América Latina* (junto a

Natalia Fortuny y Luis García, Librería, 2013), *El pasado inasequible: desaparecidos, hijos y combatientes en el arte y la literatura del nuevo milenio* (junto a Mariana Eva Pérez y Silvana Mandolessi, Eudeba, 2018) y *Entre/telones y pantallas: afectos y saberes en la performance argentina contemporánea* (junto a Philippa Page y Cecilia Sosa, Librería, en preparación). Es autora de *Playful Memories: The Autofictional Turn in Post-Dictatorship Argentina* (Palgrave Macmillan, 2017) y forma parte del comité editor del *Bulletin of Hispanic Studies*.

Ezequiel Lozano es Doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y como Jefe de Trabajos Prácticos de la materia “Análisis y Crítica del Hecho Teatral”, Departamento de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Publicó numerosos artículos en revistas académicas y volúmenes colectivos en el país y en el exterior. Integra la secretaría editorial de la revista *telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral* (publicación digital de la Universidad de Buenos Aires). En 2015 publicó su libro *Sexualidades disidentes en el teatro. Buenos Aires, años 60*. También se dedica a la dirección teatral y a la actuación.

Joanna Page es docente e investigadora en Literatura y Cultura Visual de América Latina en la Universidad de Cambridge. Se desempeñó como Directora del Centro de Estudios Latinoamericanos entre 2014 y 2018. Publicó varios libros sobre la literatura, el cine y la ficción gráfica en Argentina, entre ellos *Crisis and Capitalism in Contemporary Argentine Cinema* (Duke University Press, 2009), *Science Fiction from Argentina: Technologies of the Text in a Material Multiverse* (University of Michigan Press, 2016), *Creatividad y ciencia en la literatura argentina contemporánea* (Buenos Aires: Prometeo, 2017) y, con Ed King, *Posthumanism and the Graphic Novel in Latin America* (UCL Press, 2017). Su proyecto de investigación actual, financiado por el British Academy, se titula ‘Science and the Arts in Contemporary Latin America: Constructing a Life in Common’.