

**MÁSTER EN TEORÍA Y CRÍTICA DE LA CULTURA –
CURSO 2019-2020**
CREACIÓN CULTURAL E IMAGINARIOS SOCIALES
PROF. JULIO E. CHECA PUERTA

PRESENTACIÓN

En esta asignatura se pondrá especial énfasis en el estudio de las artes escénicas como sistema de representación y construcción de imaginarios sociales atendiendo a dos ámbitos fundamentales y que, a pesar de sus diferencias, comparten muchos rasgos comunes. Estos dos ejes que van a vertebrar el curso son los de la representación escénica de la inmigración y los de la representación escénica de la discapacidad.

Sobre la representación, en general. La elección del teatro y de la performance como dispositivos que construyen imaginarios se plantea dentro del ámbito de las artes vivas, en permanente tensión con otros medios de representación masivos, como los audiovisuales y los virtuales. En este sentido, se hace obligado conocer algunos de los procedimientos fundamentales y de los lenguajes característicos de las artes escénicas, así como diferentes problemas que suscitan a la hora de producir o leer esos imaginarios, tales como la tensión entre realidad y ficción, la posición que ocupan el intérprete y su naturaleza o los posibles conflictos que suscita la relación entre ética y estética, entre otros.

Sobre la representación de la experiencia migratoria: Hibridez, heterogeneidad, transnacionalismo y transculturalismo son algunos de los términos que han ido surgiendo en la teoría de los últimos años y que ponen de manifiesto algunas de las realidades sociales que dominan los últimos años: el desplazamiento masivo de personas a través de fronteras y la creación de zonas multiculturales de interacción y conflicto dentro de los confines de los países. El mundo hispánico se ha visto afectado por este fenómeno de manera particular tanto en España como en Norte América. En esta asignatura se estudia cómo el teatro y la performance, sobre todo en España y México, responden a esa realidad, cómo y por qué los artistas escogen la performance para su representación de la experiencia colectiva de la frontera -en términos culturales y políticos-, y cómo dan cuenta de las consecuencias de dichas tensiones políticas y culturales.

En cuanto a la representación de la discapacidad, el curso se propone revisar textos dramáticos y espectáculos que ofrecen imágenes sobre personas con diversidad funcional, de manera que sea posible estudiar cómo aparecen representadas o invisibilizadas, cuáles son los estereotipos y estigmas que se ponen de manifiesto y que permitan valorar que tipo de construcción cultural y política se propone desde los escenarios.

PRESENTMENT

In this subject, special emphasis will be placed on the study of the performing arts as a system of representation and construction of social imaginary, taking into account two fundamental areas that, despite their differences, share many common features. These two axes that will shape the course are those of the scenic representation of immigration and those of the scenic representation of disability.

About representation, in general. The choice of theater and performance as devices that build imaginary arises within the scope of living arts, in constant tension with other mass media, such as audiovisual and virtual. In this sense, it is obligatory to know some of the fundamental procedures and the characteristic languages of the performing arts, as well as different problems that arise when producing or reading those imaginary, such as the tension between reality and fiction, the position that occupy the performer and its nature or the possible conflicts caused by the relationship between ethics and aesthetics, among others.

Hybridity, heterogeneity, transnationalism and transculturalism are just some of the terms that have invaded the marketplace of ideas over the past several years and that reflect one of the contemporary world's dominant social realities: the massive displacement of peoples across borders and the creation of constricted multicultural zones of interaction and conflict within the confines of single nations. The Spanish speaking world has been affected by this phenomenon in particular ways, in both Spain and North America. In this course we will study how playwrights and stage artists—Spanish, Latin American (Mexican) and Latino—working in various genres have responded to this reality, how and why they have chosen to craft the collective experience of the border—political and cultural—as performance, and how they have attended to the resulting cultural and political tensions.

Regarding the representation of disability, the course aims to review dramatic texts and shows that offer images about people with functional diversity, so that it is possible to study how they appear represented or invisible, what are the stereotypes and stigmas that are revealed and that allow us to assess what kind of cultural and political construction is proposed from the scenarios.

CRONOGRAMA / SYLLABUS

Primer bloque: sobre la representación / First block: about the representation

Primer tema / First topic

Presentación de la asignatura
Las artes escénicas como modelo de creación cultural para el curso
El concepto de Representación: J. L. Nancy
El teatro dramático y el teatro postdramático: Ensayo de H. Th. Lehman
El concepto de Obscenidad
La importancia de la voz: M. Foucault
La palabra como acción frente al teatro de la cháchara (Pasolini)
El valor elocuente del silencio

Segundo tema / Second topic

El lugar del cuerpo en escena
El lugar de la representación: El espacio liminal
La estética relacional: N. Bourriaud
El valor procesual de las “artes vivas”
La construcción mediante subordinación // yuxtaposición
La tensión entre la Ficción y el Documento:
La tensión entre Ética y Estética: Ensayo de J. A. Sánchez
La importancia de la intermediación

Segundo bloque: la representación de la Frontera /Second block: the representation of the border

primer tema / first topic

Lectura y Análisis de / Reading and Analysis of
Y los peces salieron a combatir contra los hombres, de A. Liddell
Antígona González, de Sara Uribe

Revisión de materiales complementarios:
La Grieta
Birdie, de Agrupación Señor Serrano

segundo tema / second topic

Presentación, Discusión y Análisis de / Presentation, discussion and analysis of
Las tierras arrasadas, de E. Monge

tercer tema / third topic

Lectura y Análisis de / Reading and Analysis of

Odio a los putos mexicanos, de LEGOM
El viaje de los cantores, de H. Salcedo

cuarto tema / fourth topic

Presentación, Discusión y Análisis de / Presentation, discussion and analysis of

La maravillosa vida breve de Óscar Wao, de Junot Díaz

quinto tema / fifth topic

Lectura y Análisis de / Reading and Analysis of

De noche justo antes de los bosques, de B. M. Koltés
Ahora todo es noche, de Eusebio Calonge

sexto tema / sixth topic

Lectura y Análisis de / Reading and Analysis of

Las chicas del 31/2 Floppy, de LEGOM
Ternura Suite, de Edgar Chías

séptimo tema / seventh topic

Presentación, Discusión y Análisis de / Presentation, discussion and analysis of

El día que Nina Simone dejó de cantar, de Al-Joundi

octavo tema / eighth topic

Presentación, Discusión y Análisis de / Presentation, discussion and analysis of

La hija extranjera, de Najat el Hachmi

noveno tema / ninth topic

Lectura y Análisis de / Reading and Analysis of

Incendios, de Wajdi Mouawad

Revisión y análisis de / Revision and analysis of

Videomapping // La franja de Gaza
Border Brujo, de G. Gómez Peña

décimo tema / tenth topic

Presentación, Discusión y Análisis de / Presentation, discussion and analysis of

La línea se convierte en río, de Francisco Cantú

Tercer bloque: la representación de la Diversidad / Third topic; the representation of Diversity

primer tema / first topic

Revisión y Análisis de / Revision and analysis of

Kontakthof, de Pina Bausch
Arrugas, de Roca
In my language, de Amanda Bags
María y yo

segundo tema / second topic

Revisión y Análisis de / Revision and analysis of

Happy Island, de La Ribot
The enormous room, de Stopgap Dance

tercer tema / third topic

Revisión y Análisis de / Revision and analysis of

Obsolescencia programada, de Fritsch Company

Presentación, Discusión y Análisis de / Presentation, discussion and analysis of

Las voces del laberinto, de Ruiz Garzón y Borés

cuarto tema / fourth topic

Lectura y Análisis de / Reading and Analysis of

Psicosis 4.48, de Sarah Kane

Revisión y Análisis de / Revision and analysis of the documentary

El festín de los cuerpos, de Danza Mobile
Helliot, de Danza Mobile

quinto tema / fifth topic

Revisión y Análisis del documental / Revision and analysis of the documentary

Yes, we fuck, de De la Morena
Que nadie duerma
Un día de gloria

sexto tema / sixth topic

Presentación, Discusión y Análisis de / Presentation, discussion and analysis of

La otra verdad, de Alda Merini
Los engranajes, de Rynosuke Akutagawa
Salón de Belleza, de Mario Bellatín

PROPUESTAS COMPLEMENTARIAS / COMPLEMENTARY PROPOSALS

LECTURAS / LECTURES

- Lectura y Análisis de / Reading and Analysis of
 - *Clínica del abandono*, de Alda Merini
 - *La imperfección del dolor*, de Alda Merini
 - *Delirio*, de Laura Restrepo

DOCUMENTALES / DOCUMENTARY FILMS

- Human Flow, Ai Weiwei
- Muros, Iraburu
- Tarajal
- Lampedusa in Winter, Brossman
- En tierra extraña, Bollaín
- La frontera de Europa, Geyrhalter
- Find the door, Gil
- Monos como Becky, Jordá
- Gabor, Alfie
- La osa mayor menos dos, Reznak

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN / METHODOLOGY AND EVALUATION

SOBRE LAS CLASES / ABOUT DE LESSONS

Dado que se pretende que las clases sean participativas y tengan un formato de seminarios, las presentaciones de los textos narrativos serán organizadas por parejas de estudiantes y quedará organizado un calendario en la primera semana de clases.

Cada estudiante podrá proponer, con antelación, materiales complementarios para la discusión, que se relacionen con alguno de los ejes vertebrales del curso.

La evaluación tendrá la nota dividida al 50 % entre la presentación y la calificación de un blog personal, que habrá de abrirse en las tres primeras semanas de clase. Constará, al menos, de ocho entradas espaciadas. Guardará relación con la asignatura, pero será de tratamiento, diseño, formato, etc., determinado por cada estudiante.

Since the classes are intended to be participatory and have a seminar format, the presentations of the narrative texts will be organized by pairs of students and a calendar will be organized in the first week of classes.

Each student may propose, in advance, complementary materials for discussion, which relate to any of the backbone of the course.

The evaluation will have the grade divided to 50% between the presentation and the rating of a personal blog, which will open in the first three weeks of class. It will consist of at least eight spaced entries. It will be related to the subject, but will be treatment, design, format, etc., determined by each student.

BIBLIOGRAFÍA / BIBLIOGRAPHY

ABUÍN, ANXO (2006). *Escenarios del caos. Entre la hipertextualidad y la "performance" en la era electrónica*, Valencia, Tirant lo Blanch.

ALBRECHT, GARY L. (ed.) (2005). *Encyclopedia of Disability*, 5 vol. Thousand Oaks, USA: Sage.

—, (2001). *Handbook of Disability Studies*. Thousand Oaks, USA: Sage.

ALCÁZAR, JOSEFINA (1998). *La cuarta dimensión del teatro. Tiempo, espacio y video en la escena moderna*, México, Centro Nacional de las Artes.

ALEGRE, Olga. (2003). *La discapacidad en el cine*. Santa Cruz de Tenerife: Octaedro.

ANDERSON, Perry (2000). *Los orígenes de la posmodernidad*, Barcelona, Anagrama.

ANTEBI, Susan. (2009). *Carnal Inscriptions. Spanish American Narratives of Corporeal Difference and Disability*. New York: Palgrave Macmillan.

ANTEBI, Susan/JÖRGENSEN, Beth E. (ed.). 2016. *Libre Acceso. Latin American Literature and Film through Disability Studies*. Albany: State University of New York Press.

—. 2016a: "Introduction. A Latin American Context for Disability Studies". En: Antebi/Jörgensen 2016: 1-26.

ARISTÓTELES, (2018). *Poética*, Valentín García Yebra (ed.), Madrid, Gredos.

ARTAUD, ANTONIN (1986). *El teatro y su doble*, Barcelona, Edhasa.

AUERBACH, Erich, (1996). *Mimesis. La representación de la realidad en la literatura occidental*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.

AUGÉ, Marc (2005). *Los no lugares. Espacios del anonimato*, Barcelona, Gedisa.

BERGER, Peter L. y Thomas LUCKMANN. (2015). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu. Birge, Sarah. 2010. "No Life Lessons Here: Comics, Autism, and Empathetic Scholarship". En: *Disability Studies Quarterly* 30, 1, <<http://dsq-sds.org/article/view/1067/1255>> [31-10-2016].

BOURRIAUD, NICOLAS (2006). *Estética relacional*, Buenos Aires, AH.

--- (2008). *Post-producción*, Buenos Aires, A.H..

BROZAS POLO, M^a PAZ (2003). *La expresión corporal en el teatro europeo del siglo XX*, Ciudad Real, Ñaque.

CHECA, Julio y Susanne HARTWIG (eds.). (2018). *¿Discapacidad? Literatura, teatro y cine hispánicos vistos desde los disability studies*. Alemania: Peter Lang.

- CORNAGO BERNAL, ÓSCAR (1999). *La vanguardia teatral en España (1965-1975)*, Madrid, Visor.
- , (2005). *Resistir en la era de los medios*, Madrid, Verbuert.
- , (2005). *Políticas de la palabra*, Madrid, Fundamentos.
- , (2008). *Éticas del cuerpo: Juan Domínguez, Marta Galán, Fernando Renjifo*, Madrid, Fundamentos.
- DE TORO, Fernando y Alfonso de Toro (eds.), (1998). *Acercamientos al teatro actual (1970-1995)*, Madrid, Iberoamericana.
- DIEGO, ROSA DE Y VÁZQUEZ, LYDIA (eds.), (2001). *La máquina escénica: drama, espacio, tecnología*, Bilbao, Universidad del País Vasco.
- EAGLETON, TERRY, (2001). *La idea de cultura*, Barcelona, Paidós.
- FIEDLER, Leslie A. (1979). *Freaks: Myths and images of the secret self*. Simon and Schuster
- .1982. "Pity and Fear: Images of the Disabled in Literature and the Popular Arts". En: *Salmagundi* 57: 57-69.
- . 1996. *The Tyranny of the Normal: Essays on Bioethics, Theology and Myth*, USA, David R. Godine Publisher.
- FISCHER-LICHTE, ERIKA, (1999). *Semiótica del Teatro*, Madrid, Arco Libros.
- , (2000). *History of European Drama and Theatre*, Oxford, Routledge.
- , (2005). *Theatre, Sacrifice, Ritual. Exploring forms of Political Theatre*, New York, Routledge.
- , (2008). *The transformative power of Performance*, Oxford, Routledge.
- , (2011). *Estética de la Performance*.
- FOSTER, Hal (ed.) (1983). *La posmodernidad*, Barcelona, Kairós.
- FOUCAULT, Michel, (2000). *Los anormales*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- .(2009). *Nacimiento de la biopolítica*. Barcelona, Akal.
- FRASER, Benjamin. (2016). *Cultures of Representation. Disability in World Cinemas Contexts*. New York: Columbia University Press.
- .(2013). *Disability Studies and Spanish Culture. Films, Novels, the comic and the Public Exhibition*. Liverpool: Liverpool University Press.

- GÁMEZ Fuentes, María José. (2005). "Representing disability in 90's Spain: the case of ONCE". En: *Journal of Spanish Cultural Studies* 6, 3 (oct. 2005): 305-318.
- GARCÍA-CARPINTERO, Manuel, (2016). *Relatar lo ocurrido como invención*. Madrid, Cátedra.
- GARLAND Thomson, Rosemarie. (1997). *Extraordinary Bodies. Figuring physical disability in American culture and literature*. New York: Columbia UP.
- (ed.). (1996). *Freakery. Cultural Spectacles of the Extraordinary Body*. New York: New York UP.
- GOFFMAN, Erving. (1968). *Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity*. Harmondsworth: Penguin.
- . (2015). *Estigma. La identidad deteriorada*. Amorrortu
- GOODLEY, Dan. (2011). *Disability studies. An Interdisciplinary Introduction*. London et al.: Sage.
- GRANIZO Rodríguez, S. (2014) "Representación cultural de la discapacidad". En: *PODIUM* 26: 9-24.
- GRUE, Jan. (2015). *Disability and Discourse Analysis*. Farnham, Surrey/Burlington, Vermont: Ashgate.
- HARTWIG, Susanne. (2017). "Espacio(s) teatrale(s) y diversidad funcional" [se publicará en *Revista de Literatura*].
- . (2016). "Andere Geschichten über geistige Behinderung? Die Spielfilme *Le huitième jour* (1996), *Yo, también* (2009) und *León y Olvido* (2004)". En: *Germanisch-Romanische Monatsschrift* 66, 2 (2016): 225-240.
- HIRSCHBERG, Marianne. (2003). "Normalität und Behinderung in den Klassifikationen der Weltgesundheitsorganisation". En: Waldschmidt, Anne (ed.), *Kulturwissenschaftliche Perspektiven der Disability Studies. Tagungsdokumentation*. Kassel: bifos, 2003: 117-128.
- HOOKS, Bell. (1990). "marginality as site of resistance". En: Ferguson, Russell et al. (ed.), *Out There: Marginalization and Contemporary Cultures*. New York: The New Museum of Contemporary Art/Cambridge, Mass./London: The MIT Press: 341-342.
- GIANNACHI, GABRIELLA, (2004). *Virtual Theaters*, New York, Routledge.
- HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Domingo (ed.) (2003). *Arte, Cuerpo, Tecnología*, Salamanca, Ediciones Universidad.

- HUERTA CALVO, JAVIER (dir.), (2003). *Historia del Teatro Español*, Madrid, Gredos.
- INGSTAD, Benedicte./Reynolds White, Susan. (1995). *Disability and Culture*. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.
- JUÁREZ-ALMENDROS, Encarnación. (2013). “Disability Studies in the Hispanic world: Proposals and Methodologies”. En: *Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies* 17: 153-160.
- KLOEPFER, Rolf. (2007). “*The Sea Inside: On the Principles of One’s Own Performance of the Other*”. En: Anderson, Joseph D./Fisher Anderson, Barbara (eds.). *Narration and Spectatorship in Moving Images*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars: 148-167.
- KUPPERS, Petra. (2014). *Studying Disability Arts and Culture. An Introduction*. Basingstoke et al.: Palgrave Macmillan.
- KOWZAN, Tadeusz, (1970). *Literatura y espectáculo*, Madrid, Taurus.
- LAWSON, John Howard (1995). *Teoría y técnica de la escritura de obras teatrales*, Madrid, ADE.
- LE BRETON, David, (2002). *La sociología del cuerpo*. Buenos Aires, Nueva Visión.
- . (2003). *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires, Nueva Visión.
- (2016). *Desaparecer de sí. Una tentación contemporánea*. Madrid, Siruela.
- LEHMANN, H.-THIES, (2002). *Le Théâtre postdramatique*, Paris, L’Arche.
- LOTMAN, Yuri, (1982). *Estructura del texto artístico*, Madrid, Istmo.
- MAMET, David (1996). *La ciudad de las patrañas*, Madrid, Debate.
- , (1998). *Los tres usos del cuchillo*, Barcelona, Alba.
- , (1995). *Una profesión de putas*, Madrid, Debate.
- MARGALIT, Avishai. (2010). *La Sociedad decente*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- MITTCHELL, David T./Snyder, Sharon L. (2000). *Narrative Prosthesis. Disability and the Dependencies of Discourse*. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- . (1997). “Introduction: Disability Studies and the double Bind of Representation”. En: Mitchell, David T./Snyder, Sharon L., *The Body and Physical Difference. Discourses of Disability*. Ann Arbor: The University of Michigan Press: 1-31.
- MURRAY, Stuart. (2008). *Representing Autism. Culture, Narrative, Fascination*. Liverpool: Liverpool University Press.

- . (2008a). "Hollywood and the Fascination of Autism". En: Osteen 2008: 244-255.
- NUSSBAUM, Martha C. (2001). *Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions*. Cambridge: Cambridge UP.
- . (2012). *Crear capacidades: propuestas para el desarrollo humano*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- OJEDA, David. (2005). "Artes escénicas y discapacidad". En: *Revista de Ciencias Sociales Sociedad y Utopía* 26, Madrid: 35-56.
- Ojeda, David/SV Flys, Elena. (2015). "La creación espectacular con personas con discapacidad y la accesibilidad universal del arte y la cultura escénica". En: *Revista Acotaciones* 35: 1-28.
- OLIVER, Michael. (2009). *Understanding Disability. From Theory to Practice*. 2ª ed., Basingstoke et al.: Palgrave Macmillan.
- OSTEEN, Mark (ed.). (2008). *Autism and Representation*. New York et al.: Routledge.
- . (2008a). "Autism and Representation. A Comprehensive Introduction". En: Osteen 2008: 1-47.
- QUAYSON, Ato. (2007). *Aesthetic nervousness. Disability and the Crisis of Representation*. New York: Columbia UP.
- PAVIS, PATRICE, (2003). *El análisis de los espectáculos*, Barcelona, Paidós.
- PORRAS Navalón, María Pilar/VERDUGO Alonso, Miguel Ángel. (2018). *La voz de la discapacidad en la literatura española*. Salamanca: INICO.
- PROUT, Ryan. (2008). "Cryptic Triptych: (Re)Reading Disability in Spanish Film 1960-2003: El cochecito, El jardín de las delicias, and Planta cuarta". In: *Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies* 12: 165-187.
- RIZK, Beatriz, (2001). *Posmodernismo y teatro en América Latina: Teorías y prácticas en el umbral del siglo XXI*, Frankfurt am Main, Vervuert.
- ROBERTS, Peter (1983). *Mimo. El arte del silencio*, Bilbao, Universidad de Deusto.
- ROUBINE, Jean-Jacques, (2002). *Introducción ás grandes teorías do teatro*, Vigo, Galaxia.
- SÁNCHEZ Montes, María José (2004). *El cuerpo como signo*, Madrid, Biblioteca Nueva.
- SÁNCHEZ, José A., *Dramaturgias de la imagen*, (1999). Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.

- , (1999). *La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias*, Madrid, Akal.
- , (2007). *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, Madrid, Visor.
- , (2006). *Artes de la escena y de la acción en España 1978-2002*, Cuenca, UCLM.
- , (2016). *Ética y Representación*. México: Paso de Gato.
- SCHECHNER, RICHARD, (2000). *Performance. Teoría y Prácticas Interculturales*, Buenos Aires, Libros del Rojas.
- SENNET, Richard. (2001). *Vida urbana e identidad personal*. Barcelona: Península.
- SHERRY, Mark. (2008). *Disability and Diversity: A Sociological Perspective*. New York: Nova Science.
- SNYDER, S. (2002). *Disability Studies: enabling the humanities*. New York: Modern Language Association
- SNYDER, Sharon L./MITCHELL, D. (2006). *Cultural locations of disability*. Chicago: The University of Chicago Press.
- STEYERL, Hito. (2008). “Die Gegenwart der Subalternen”. En: Gayatri Chakravorty Spivak, *Can the Subaltern Speak? Postkolonialität und subalterne Artikulation*. Aus dem Englischen von Alexander Joskowicz und Stefan Nowotny, Wien: Turia + Kant: 5-15.
- SPIVAK, Gayatri Chakravorty. (1988). “Can the Subaltern Speak?”. En: Cary Nelson/Lawrence Grossberg (ed.), *Marxism and the Interpretation of Culture*. Basingstoke: Macmillan Education: 271-313.
- (1988b). *In Other Worlds. Essay in Cultural Politics*. New York/London: Routledge.
- SZONDI, Peter, (1994). *Teoría del drama moderno. Tentativa sobre lo trágico*, Barcelona, Destino.
- THOMAS Couser, G. (2005). “Disability, life narrative and representation”. En: *PMLA* 120, 2: 602-606.
- ÜBERSFELD, Anne, (1989). *Semiótica teatral*, Madrid, Cátedra-Universidad de Murcia.
- , (1996). *La escuela del espectador*, Madrid, ADE.
- VILLEGAS, Juan, (2000). *Para la interpretación del teatro como construcción visual*, California, Irvine.
- , (2001). *Discursos teatrales en los albores del siglo XXI*, Irvine, Gestos.

WATSON, Ian, (1993). *Hacia un tercer teatro*. Ciudad Real, Ñaque.

WATSON, Nick/Roulstone, Alan/Thomas, Carol (ed.). (2012). *Routledge Handbook of Disability Studies*. London/New York: Routledge.