

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

CARTOGRAFIA DE PESQUISAS EM PROCESSO - EPISTEMOLOGIAS DO SUL NA PESQUISA EM ARTES CÊNICAS E NAS PRÁTICAS DA CENA CONTEMPORÂNEA EXPANDIDA

CENA LATINO-AMERICANA CONTEMPORÂNEA: CORRESPONDÊNCIAS ENTRE AS TEATRALIDADES DISSIDENTES DE AGORA, DE OUTRORA E DO PORVIR

PAOLA LOPES ZAMARIOLA

ZAMARIOLA, Paola Lopes. **Cena latino-americana contemporânea: correspondências entre as teatralidades dissidentes de agora, de outrora e do porvir.** São Paulo: USP. Doutoranda no Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas – ECA/USP; Orientação: Sílvia Fernandes da Silva Telesi; Bolsista Fapesp.

RESUMO

Este doutorado busca investigar a cena latino-americana contemporânea através de seu acúmulo temporal conceituado nesta pesquisa como o agora, o outrora e o porvir. A partir destes três eixos pretende-se analisar como a presença das distintas intensidades de teatralidade mesclam as searas artísticas e sociais na América Latina. A opção por este território geográfico e

simbólico se dá pela necessidade de melhor compreender as estratégias

éticas e estéticas das práticas dissidentes. A hipótese que fundamenta a

elaboração desta tese é a de que neste contexto específico se formulam procedimentos criativos que tendem a evidenciar a crise da representação, tanto na arte quanto na política, que pretendem produzir fissuras nos poderes instituídos de

- 250 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

suas democracias restringidas, para deste modo vislumbrarem outras formas por vir. Através do método cartográfico esta investigação mapeará as forças centrípetas e centrífugas das práxis realizadas em distintos cenários culturais e políticos da América Latina. Os conceitos que guiam este estudo estão em consonância com pesquisas vinculadas às

teatralidades contemporâneas realizadas por investigadores como a brasileira Sílvia Fernandes e o espanhol José Sánchez.

PALAVRAS-CHAVE: América Latina: Cena contemporânea: Teatralidades Expandidas: Práticas Dissidentes.

RESUMEN

Esta tesis doctoral pretende investigar la escena latinoamericana contemporánea a través de su acumulación temporal conceptualizada en este estudio desde los ejes del ahora, del otrora y del porvenir. Por medio de estos três fundamentos se propone analizar como la presencia de distintas intensidades de teatralidad mesclan los campos artísticos y sociales en América Latina. La opción por este territorio geográfico y simbólico es dada por la necesidad de mejor comprender las estrategias éticas y estéticas de las prácticas disidentes. La hipótesis que subyace en la elaboración de esta tesis es que en este contexto particular se formulan procedimientos creativos que ponen en relieve la crisis de representación, así como en el arte y en la política, que intentan producir huellas en los poderes establecidos de sus democracias restringidas, para que de este modo se imaginen otras formas del por venir. A través del método cartográfico la investigación mapeará las fuerzas centrípetas y centrífugas de las práxis llevadas a cabo en distintos escenarios culturales y políticos de América Latina. Los conceptos que guían este estudio están en consonancia con las investigaciones vinculadas a las teatralidades contemporâneas realizadas por profesores como la brasileña Sílvia Fernandes y el español José Sánchez.

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

PALABRAS-CLAVE: América Latina: Escena contemporânea: Teatralidades Expandidas: Práticas Disidentes

ABSTRACT

This doctoral dissertation seeks to investigate the contemporary Latin American scene through its temporal accumulation, referred to in this research as now, the yore and to come. Through these three axis, the intent is to analyze how the presence of distinct theatric intensities cause the merging of artistic and social strands nowadays. The decision for geographic and symbolic territory was made because of the necessity to better understand the ethical and aesthetic strategies of dissident practices in Latin America. The hypothesis which grounds this disssertation is that this specific context generates creative proceedings that tend to make evident the crisis of representation, within the arts as much as in politics, and the intend to produce ruptures on instituted powers and its restrained democracies, thereby generating a glimpse of other ways to come. Using a cartographic method this investigation will map the forces, both centripetal and centrifugal, of the praxis conducted in different political and cultural scenarios. The concepts that guide this study are in consonance with works relating to the contemporary theatrics, such as the ones made by Brazilian researcher Sílvia Fernandes and Spanish researcher José Sánchez.

KEYWORDS: Latin America: Contemporary Scene: Expanded Theatrics:

Dissident Practices.

Cena latino-americana contemporânea

O projeto de doutorado aqui formulado é o desdobramento da dissertação – *O real como dispositivo nas práticas in(ter)disciplinares latino-americanas contemporâneas: Emilio García Wehbi, Mapa Teatro e LOT* – orientada pelo professor Antônio Araújo na Universidade de São Paulo, e que pretendeu averiguar de

- 252 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

que modo o experimento com a realidade, como ação ética e estética, reconfigura as vivências artísticas no contexto específico da América Latina.

Para a efetivação deste mestrado foi de fundamental importância a vivência do estudo de campo oportunizada pela bolsa de estágio de pesquisa no exterior realizada através da parceria com a *maestría en teatro y artes vivas* da Universidad Nacional de Colombia, sob a orientação do professor Rolf Abderhalden. Ao buscar hipóteses para as peculiaridades das práticas cênicas contemporâneas latino-americanas, no artigo *¿Artes Vivas? Abrebocas* (2014) o pesquisador colombiano considera que na América Latina é possível expandir o conceito de artes vivas “a qualquer forma de deslocamento vital que se tem produzido nas práticas artísticas, toda vez que os cânones vigentes têm impedido de dar corpo às forças que agitam a realidade e seu contexto” (ABDERHALDEN, 2014: p. 02), e ainda explicita que:

Precisamente neste lugar do mundo atravessado por tão antigas e permanentes práticas de violência, e submetido a diversas formas de colonização, desde a língua e o corpo, até a representação, que buscamos traduzir a nossa singular experiência antropofágica em uma espécie de "contra-dispositivo" artístico (Agamben), que permita a emergência do desejo e suas potências, e o conecte com as forças da vida e da criação. (Idem, 2014: p. 03)

Esta é uma perspectiva análoga a do investigador espanhol José Sánchez que ao refletir sobre os processos de pensamento-criação latino-americanos problematiza sua singularidade e analisa as correlações entre seus modos de criação e fruição. Sánchez no texto *El campo expandido de la creación escénica* (2008) publicado pela revista *Artefacto* da Universidad Nacional de Colombia destaca que:

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

A América Latina tem realizado nos últimos cinquenta anos contribuições fundamentais para a definição deste campo [teatro em campo expandido], nem sempre suficientemente considerado pela historiografia canônica (em ocasiões nem sequer local), que é preciso reivindicar e potencializar, mediante a articulação de discursos críticos e artísticos próprios. (SÁNCHEZ, 2008: p. 74)

Sobre a possibilidade de elaborar coletivamente significados para os modos de vida específicos da América Latina, também são fundamentais as contribuições da professora cubana-mexicana Ileana Caballero. No livro *Cenários Liminares – Teatralidades, Performances e Política (2011)* a autora recorre à perspectiva liminar proposta pelo pesquisador escocês Victor Turner em seus estudos sobre antropologia social para afirmar que as práticas cênicas liminares seriam aquelas que “cruzam a vida e a arte, a condição ética e a criação estética, como uma ação da presença num meio de práticas representacionais” (CABALLERO: 2011, p. 20).

Em *Cuerpos sin duelo – Iconografías y Teatralidades del dolor (2013)*, a pesquisadora dá prosseguimento a tal investigação e aponta que nas práticas latino-americanas a “violência transforma a vida, os modos de representação, a linguagem, as imagens” (CABALLERO, 2013: p. 43). Neste mesmo sentido, a pesquisadora brasileira Sílvia Fernandes no livro *Teatralidades Contemporâneas (2010)*, a partir da realidade da cidade de São Paulo que alija de seus espaços públicos grande parte de sua população, constata que as teatralidades contemporâneas tendem a problematizar a produção de um aniquilamento simbólico de seus cidadãos:

A morte na alma é o resultado mais danoso da anestesia sensível e social que o cidadão paulistano experimenta, gota a gota, pelo simples fato de viver num espaço público que recusa sua destinação precípua, sonhando a seu habitante justamente a coisa pública. (FERNANDES, 2010, p. 71)

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

Inspirando-se em tais autores, este doutorado se interessa pela possibilidade de analisar as experiências de teatro em campo expandido que buscam driblar a efemeridade das práticas artísticas, e que através desta forma tornam viável que suas reverberações tragam à tona memórias anestesiadas que afetam suas realidades.

Ainda há um campo extenso de pesquisa a ser realizado sobre as especificidades da cena latino-americana, e a evidência para tal afirmação é a escassez de estudos verticais no Brasil. Poucos são os pesquisadores brasileiros, principalmente na área das artes cênicas, que se dedicam a essa questão. Se a tradição da formação artística e acadêmica brasileira se liga a importantes referenciais europeus, ressoam também as seguintes inquietações – Por que pouco conhecemos os teóricos e artistas da América Latina? Por que muitas vezes o brasileiro não se reconhece como latinoamericano? Um dos principais objetivos deste doutorado é poder aproximar as pesquisas cênicas brasileiras deste debate, uma vez que estão historicamente distantes destas reflexões.

A partir de tal constatação nota-se a necessidade de realizarem-se investigações que desejem se deslocar de tal lógica, como propõem a professora brasileira Cristina Freire e a investigadora argentina Ana Longoni. Tais pesquisadoras coordenam a pioneira rede *Conceptualismos del Sur*, que tem como motivação principal a busca por formas de descolonizar o pensamento gerado a partir de uma matriz colonial de valores e de representações.

No livro *Conceitualismos do Sul/Sur* (2009) as autoras dedicam-se à reflexão sobre os procedimentos criativos de artistas do contexto latino-americano que almejam desviar-se da voz unívoca dos cânones da história da arte:

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

O modelo anglo-saxão, amplamente imposto na historiografia oficial e reafirmado pelas instituições artísticas, sobretudo pelos museus, não é capaz de fundamentar criticamente a emergência das práticas artísticas que podemos aproximar do conceitualismo nos países latino-americanos e em outras parte do mundo fora do centro. Muitas delas foram realizadas em conjunturas ditatoriais e como parte de movimentos sociais e culturais de enfrentamento. Na última década, em diferentes pontos da América Latina e em países como Espanha e outros do Leste Europeu, desenvolveram-se investigações que resgatam do esquecimento cenários, produções e artistas que nos obrigam a repensar os relatos inaugurais e canônicos do conceitualismo global e ainda hegemônico. (FREIRE; LONGONI, 2009: p. 09)

Revisar a historiografia e seus discursos hegemônicos, atualizar a dialética entre as presenças e as ausências na história da arte, dedicar-se às batalhas simbólicas e políticas das práticas invisibilizadas, ampliar a pesquisa de arquivos, valer-se de escritos de artistas para pensar a arte desde a prática, e arriscar uma teoria que contemple a dimensão biográfica são algumas das noções articuladas por Freire e Longoni que são premissas fundamentais desta pesquisa.

Teatralidades Dissidentes

A hipótese deste doutorado, com base em pesquisas já existentes, é a de que as práticas cênicas contemporâneas da América Latina, em seus diferentes contextos, formulam estratégias relacionadas às *teatralidades dissidentes*. Tal suposição pode ser leva a cabo uma vez que tais experiências explicitam a crise da representação, tanto na arte quanto na política, e com isso apresentam como potencialidade comum a criação de ações que contribuam nos processos de transformação de suas democracias restringidas.

Ao longo desta investigação as práticas dissidentes serão debatidas através do conceito de *dissenso* definido pelo filósofo franco-argelino Jacques

- 256 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

Rancièrre que, almejando o entrecruzamento das dimensões ética, estética e política, elaborou este princípio como meio de viabilizar sua oposição ao consenso:

O dissenso não é a diferença dos sentimentos ou das maneiras de sentir que a política deveria respeitar. É a divisão no núcleo mesmo do mundo sensível que institui a política e a sua racionalidade própria. Minha hipótese é portanto a seguinte: a racionalidade da política é a de um mundo comum instituído, tornado comum, pela própria divisão. (RANCIÈRE, 1996: p. 368)

As reflexões acerca das *teatralidades dissidentes* que nortearão esta pesquisa são recentes nas artes cênicas e, justamente por acreditar que tais colaborações teóricas podem auxiliar no manejo de experiências tão específicas, tal lente é eleita como modo de viabilizar uma revisão crítica dos experimentos da cena latino-americana contemporânea que fazem uso de gestos, comportamentos e atuações teatrais no espaço social como meio de manifestar suas dissidências.

Afinal o que seria específico das experiências cênicas contemporâneas latino-americanas que as fazem distintas, não somente como um eco periférico, das de outros contextos? O que as particularizam do ponto de vista da criação e da fruição? Como o conceito de teatralidades dissidentes se relaciona com os procedimentos realizados?

Este doutorado tem o propósito de buscar indícios para tais indagações através do diagnóstico de como cada um desses aspectos podem singularizar tais experiências, para assim fomentar debates como os da relação entre modernidade e colonialidade que merecem ser destacados em práticas cênicas que não se assimilam às conceituações que caracterizam as produções analisadas pela historiografia canônica.

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

Para tanto, a presente pesquisa se inspira no artigo *Teatralidad y Disidencia*, de José Sánchez, onde o autor aborda um aspecto particular da teatralidade que estaria presente nas relações sociais, nomeada especificamente como *teatralidade do poder*. Esta é uma das primeiras ocasiões na qual o autor cita a noção de dissidência e a relaciona com o conceito de teatralidade. Neste texto, as dissidências ligadas à teatralidade são apresentadas como sendo uma maneira de criar alternativas às hipocrisias morais presentes nas relações de poder que tendem a querer transformar as ações políticas em ações morais.

É importante pontuar que o autor delimita a ação política à ideia de macropolítica, ou seja, “aquela dirigida às transformações das leis e dos mecanismos de regulação social” (SÁNCHEZ: 2015, 22), ao mesmo tempo em que sublinha que para a materialização de uma sociedade democrática “a ação que pode operar transformações nos comportamentos de um modo diverso ao estabelecimento de limites é a micropolítica, da qual se poderia aprender uma ética” (SÁNCHEZ: 2015, 22).

O autor sugere que a liberdade moral constitui a contraditória base micropolítica do capitalismo, onde a responsabilidade ética, ou a falta dela, explicita as perversas formas do sistema neoliberal atual, quando diariamente temos que nos dar conta dos efeitos das nossas escolhas. Para Sánchez, para realizar o debate a respeito das teatralidades do poder é de fundamental importância dar ênfase ao seu aspecto coletivo.

Este não seria mais o tempo de manifestações nas quais estão em destaque indivíduos isolados, uma vez que “a única via para construir realidade passa por uma organização coletiva de uma enunciação, na qual se faz efetiva a teatralidade” (SÁNCHEZ: 2015, 24). Desta constatação, o autor desdobra as seguintes indagações: “Que modos de teatralidade são úteis para compreender e submeter à crítica os modos de encenação

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

do poder e as relações humanas nas sociedades contemporâneas? Quais serão compatíveis com uma ação dissidente?” (SÁNCHEZ: 2015, 24).

Sánchez não dará respostas para tais perguntas, mas apresentará hipóteses bastante diversas para as teatralidades de algumas práticas dissidentes, as conectando às ações que pretendem evitar a representação e a espetacularidade, e também as aproximando dos elos que sobrepõem muitas vezes as esferas privadas e públicas.

A busca por experiências ligadas à dissidência são eleitas neste doutorado como modo de viabilizar uma revisão dos experimentos da cena latinoamericana contemporânea que fazem uso de gestos, comportamentos e

atuações teatrais no espaço social como meio de manifestar a possibilidade da co-existência de singularidades, como pontua Sánchez na conferência *Dispositivos poéticos – Disidencia y cooperación* realizada na Universidad Nacional de Colombia em março de 2016:

Em contraste com os projetos modernos, que de um modo ou de outro buscavam a anulação da singularidade, seja na via do individualismo excludente (liberal) seja na via do coletivismo geral (comunismo), as novas concepções sociais se baseiam na articulação das singularidades. O objetivo de uma sociedade democrática é garantir a singularidade do indivíduo sem colocar em risco a sustentação da estrutura que torna possível a existência da singularidade. (SÁNCHEZ, 2016: 01)

Nesta pesquisa as especificidades de tais singularidades, particulares do contexto latino-americano, fundamentam-se nas proposições descoloniais de autores como o filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez, o cientista político peruano Aníbal Quijano, o semiólogo argentino Walter Mignolo, oriundos de diversas universidades

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

americanas que compuseram no final da década de 1990 o grupo denominado Modernidade/Colonialidade.

Estes pesquisadores dedicaram-se à compreensão dos diferentes fatores que fizeram da modernidade uma experiência, ainda, intrinsecamente ligada ao processo de colonização, e que se refletem nas atuais relações de poder, saber e do ser, como afirma Santiago Castro-Gómez no texto *Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da 'invenção do outro'* (2005) ao fazer uma crítica direcionada às formas padronizadas oriundas de uma matriz colonial, formada por valores e representações que o projeto de modernidade impôs à América Latina:

A aquisição da cidadania é, então, um funil pelo qual só passarão aquelas pessoas cujo perfil se ajuste ao tipo de sujeito requerido pelo projeto da modernidade: homem, branco, pai de família, católico, proprietário, letrado e heterossexual. Os indivíduos que não cumpram com estes requisitos (mulheres, empregados, loucos, analfabetos, negros, hereges, escravos, índios, homossexuais, dissidentes) ficarão de fora da “cidade letrada”, reclusos no âmbito da ilegalidade, submetidos ao castigo e à terapia por parte da mesma lei que os exclui. (CASTRO-GÓMEZ, 2005: 89)

Para poder vir a investigar as forças centrípetas e centrífugas da complexa e diversificada cena latino-americana contemporânea, dada a amplitude de contextos existentes nesse território, torna-se fundamental optar por teorias e práticas que apresentem diferentes indícios de desvios com relação aos vestígios da colonialidade através de teatralidades que reagem através da dissidência às diversas formas nas quais a violência epistêmica apontada por Castro-Gómez se apresenta.

Não seriam, portanto, as teatralidades dissidentes específicas da América Latina, então, aquelas que buscam desarticular narrativas e visibilizar sujeitos que, a

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

princípio, estão invisibilizados pela história oficial? Partindo desta primeira constatação, ao longo deste estudo pretende-se poder se dedicar às experiências teatrais contemporâneas que aproximam cena e história como forma de interrogar e se contrapor aos discursos oficiais.

Estudos de Caso

Se as teatralidades dissidentes específicas da América Latina seriam, então, aquelas que buscam desarticular narrativas e visibilizar sujeitos que, a princípio, estão à margem da história oficial, os projetos desenvolvidos pelos coletivos artísticos Lagartijas Tiradas al Sol – La Democracia en Mexico (México) e Núcleo Arte, Política y Comunidad – Comisión Ortúzar (Chile) se apresentam como experiências relevantes que poderão contribuir para as reflexões pretendidas ao longo deste doutorado.

Com base nas experiências do grupo do Lagartijas, por exemplo, é possível desdobrar questões ligadas à violência de Estado e ao luto ainda presentes em um país como o México. Já do Núcleo Arte, Política y Comunidad se destacam apontamentos que ajudam a pensar como as práticas comunitárias podem construir ações ético-estéticas como resposta às vidas marcadas pela tortura institucionalizada durante a ditadura militar do Chile.

Desde 2003, oriundo do curso de artes cênicas da Universidad Nacional Autónoma de México, o Lagartijas Tiradas al Sol desenvolve projetos artísticos vinculados às práticas de teatro documentário como o *La Rebeldía*, que originou a importante obra *El Rumor del Incendio* (2010), documento cênico sobre a ex-guerrilheira, historiadora e professora Margarita Urías Hermosillo e os movimentos revolucionários no México nos anos 1960 e 1970. Esse espetáculo lançou cruciais perguntas que continuam a ecoar no trabalho do grupo, como pontuam seus artistas criadores Francisco Barreiro, Luisa Pardo e Gabino Rodríguez na publicação *El Rumor del Momento* (2010):

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

Pode a perspectiva crítica ao passado transformar o futuro? Como foi o mundo de nossos pais? O que herdamos? Que lutas aconteceram antes de nascermos? Onde nascemos? O que é a rebeldia no século XXI? Como se configura a dissidência hoje? Como procuramos nossas liberdades? Como politizamos nossas vidas? (BARREIRO; PARDO; RODRÍGUEZ, 2010: 10)

Criado em 2014 no Departamento de Teatro da Universidad de Chile, o grupo é formado por artistas de distintas áreas que se interessam por ativar ações interdisciplinares a respeito da re-construção da memória vinculada ao processo de abertura democrática do Chile através das atas da comissão que produziu os alicerces da constituição chilena, como conta o editorial da recente publicação *Comisión Ortúzar – Acciones en torno al legado de una refundación/la refundación* (2016):

O encontro das atas permite compreender como o processo político levado a cabo durante 17 anos pela ditadura militar significou essencialmente uma refundação do Estado chileno com a finalidade de gerar as condições de instalação do sistema de economia social de mercado chamado comumente: neoliberalismo. (CORTÉS, 2016: 11)

A partir da definição dos coletivos que se pretende analisar, parte-se para a delimitação dos trabalhos específicos. Do grupo mexicano Lagartijas Tiradas al Sol será analisado o projeto *La Democracia en México*, que inspira-se no livro homônimo do escritor mexicano Pablo González Casanova, usado para pensar o exercício dos ideais democráticos mexicanos nos últimos 50 anos através de diferentes estratégias documentais.

Do chileno Núcleo Arte, Política y Comunidad se analisará o projeto *Comisión Ortúzar – Acciones en torno al legado de una refundación/la refundación* (2015) que se dedicou a revisar as ações desta comissão que existiu entre 24 de setembro de 1973 e 05 outubro de 1978, e que tinha como missão criar a nova constituição do

- 262 -

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

Chile, a qual viria a ser promulgada em 1980. As 11.000 páginas do processo e os mais de 11 tomos foram usados, literalmente, em diversas criações, entre elas diferentes intervenções urbanas e um espetáculo teatral, como mote para problematizar as bases da recente, e suposta, democracia chilena.

Os objetivos centrais deste projeto eram o de criar possibilidades de ativar uma discussão com relação à construção da memória; poder compartilhar um documento de importância radical desconhecido para a maioria da população chilena; trabalhar diferentes formas de construção da realidade através da noção de arquivo, colocando em tensão os documentos oficiais (arquivos fixos) com as experiências dos corpos (arquivo vivo); e, por fim, gerar dispositivos criativos de caráter performativo e teatral.

A partir das poéticas desses projetos, que tensionam diferentes procedimentos ligados à documentação da realidade e a produção de ficção, pretende-se formar constelações que nortearão as cartografias da presente pesquisa, que darão a ver os indícios das diversas formas de violência presentes na América Latina e que auxiliarão na visualização dos paralelos existentes entre os estudos de caso e outras experiências das teatralidades dissidentes.

Metodologia Cartográfica

Através do entrecruzamento das dimensões macro e micropolíticas, desejava-se problematizar as teorias e as práticas ligadas às teatralidades dissidentes para que se torne viável afirmar, negar ou reformular a hipótese de que no contexto latino-americano se gestam procedimentos criativos específicos que tendem a evidenciar a crise da representação no campo artístico e também no político.

É possível destacar, também, a necessidade de melhor compreender as experiências que não se detiveram na história oficial e buscaram estratégias autorais para os conflitos de seus países, como as realizadas pelo grupo mexicano Lagartijas Tiradas al

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

Sol e coletivo chileno Núcleo Arte, Política y Comunidad que compõem os estudos de caso deste doutorado.

Para o desenvolvimento desta pesquisa de doutorado busca-se uma base metodológica que seja coerente com o conteúdo até agora delimitado. Para tanto é importante que muitas vozes possam fazer parte do projeto. Não apenas as especializadas ou oficiais, mas, e principalmente, as vozes de artistas e cidadãos que estão envolvidos constantemente com as tensões éticas, estéticas e políticas das práticas dissidentes.

Opta-se, então, pela pesquisa cartográfica formulada pelos pensadores franceses Gilles Deleuze e Félix Guatari em *Mil Platôs – Capitalismo e Esquizofrenia* (1995), e que também é desenvolvida pelos investigadores brasileiros Liliana da Escóssia, Virgínia Kastrup e Eduardo Passos, em livros como *Pistas do método da cartografia – Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade* (2009).

Uma vez que viabiliza não somente a verificação, o levantamento ou a interpretação de dados, mas a possibilidade de atuar de modo autoral sobre a material investigado, a pesquisa cartográfica diz respeito tanto a uma metodologia processual de pesquisa, como também a uma forma de análise. Ao lidar com diferentes vestígios da cena latino-americana contemporânea, deseja-se poder mapear as teorias e as práticas vinculadas às teatralidades dissidentes da América Latina através do entrecruzamento de suas dimensões históricas e subjetivas.

A presente investigação busca viabilizar a construção de um plano coletivo de forças, e para isso este estudo aposta no gesto de poder falar com, de pensar junto com outros autores e artistas sobre suas distintas realidades. Para tanto, o projeto se estruturará através da realização de

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

correspondências entre os criadores da América Latina que compõem os estudos de caso deste doutorado e a presente pesquisadora.

Através da realização de correspondências com o grupo mexicano Lagartijas Tiradas al Sol e o coletivo chileno Núcleo Arte, Política y Comunidad objetivase trazer à tona as múltiplas plataformas de escrituras destes artistas em formatos que abarquem suportes como cartas, entrevistas, vídeos, registros de obras, entre outros que possam dar conta da multiplicidade da cena latinoamericana contemporânea.

Entre o agora, o outrora e o por vir

Para poder averiguar, através da metodologia cartográfica, a hipótese pretendida, esta pesquisa será estruturada em três eixos temporais. O *agora* entendido como a opção em reconhecer o contemporâneo através da sobreposição de suas temporalidades; o *outrora* compreendido como a possibilidade de refletir sobre os processos de construção da América Latina; e o *porvir* destacado como a potencialidade da ficção afetar a realidade através das experiências das teatralidades dissidentes.

O eixo do *agora* se relaciona ao conceito de *artista como etnógrafo* proposto pelo crítico e historiador norte-americano Hal Foster em *O Retorno do Real – A vanguarda no final do século XX* (1996), quando este constata a necessidade do artista ter seu exercício próximo ao da etnografia, uma vez que “a alterização do eu é sem dúvida fundamental para as práticas críticas na antropologia, na arte e na política” (FOSTER, 1996, p. 168).

A pesquisadora brasileira Diana Klinger em seu livro *Escritas de si, escritas do outro – O retorno do autor e a virada etnográfica* (2012), ao dar continuidade aos apontamentos de Foster, se interessa por explicitar o

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

“paradigma no qual o artista se compromete com um outro definido não em termos socioeconômicos, mas culturais” (KLINGER, 2012: p. 64), para assim poder salientar o deslocamento em direção a outréns, que não somente os artistas, em práticas onde o viés da alteridade se torna fundamental.

O eixo do *outrora* se subdivide entre as constituições das territorialidades e as construções das subjetividades na América Latina, e suas influências no campo das teatralidades. A respeito das territorialidades vale destacar a pesquisa do historiador italiano Loris Zanatta em *Historia de América Latina – De la colonia al siglo XXI* (2014), onde o autor realiza importante revisão sobre a problemática da unidade latino-americana a partir das *forças centrípetas* e das *forças centrífugas* que deflagram as particularidades da formação deste território.

Neste eixo se destacam os debates acerca das teorias pós-coloniais trabalhadas por autores como o professor argentino Walter D. Mignolo que no seminal livro *La Idea de América Latina – La herida colonial y la opción decolonial* (2007), aponta que a perspectiva decolonial é uma opção a uma monocultura do saber advinda dos países economicamente mais desenvolvidos e que insiste em manter-se hegemônica no horizonte intelectual.

Com relação à dimensão subjetiva a investigadora brasileira Suely Rolnik alimentará os debates com relação às dinâmicas do neoliberalismo na América Latina e suas interferências no campo das produções de subjetividades através das reflexões ligadas ao *inconsciente antropofágico* abordadas em publicações como *Inconsciente Antropofágico – Ensaio sobre as subjetividades contemporâneas* (1997).

E por fim, no eixo do *porvir* se problematiza as teorias das políticas das imagens, a fim de reafirmar a potencialidade da ficção afetar a realidade, e o diálogo existente com o campo dos *teatros do real*, como Didi-Huberman aborda em *Quando as imagens*

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

tocam o real (2012), já que nestas experiências “podemos propor esta hipótese de que a imagem arde em seu contato com o real” (DIDI-HUBERMAN, 2012: p. 208).

A partir da noção de *sobrevivência das imagens* a pesquisa busca analisar as teatralidades dissidentes através das indagações do filósofo francês Georges Didi-Huberman em *A imagem sobrevivente – História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg* (2013), em reflexões sobre como a temporalidade da memória pode redesenhar as clássicas divisões causais e cronológicas do tempo.

Ao articular os projetos *La Democracia en México* e o *Comisión Ortúzar* aos campos conceituais do *agora*, do *outrora* e do *porvir*, busca-se sobrepor as interfaces da macropolítica e da micropolítica para a análise destes estudos de caso. Inspirada nos apontamentos da ensaísta argentina Josefina Ludmer em *Aquí América Latina – Una especulación* (2010), a presente investigação pretende levar em consideração o fato do “tempo parecer ser um dos universos simbólicos que negam a separação entre o social e o individual, e que se movem na história.” Projeta-se que tais camadas temporais auxiliem no debate acerca da crise das representações que as teatralidades dissidentes revelam, como possibilidade concreta de se produzir rupturas com uma ordem estabelecida e poder cogitar e gestar novas hipóteses de futuro.

Referências Bibliográficas

ABDERHALDEN, Rolf. *¿Artes Vivas? Abrebocas*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2014.

BARREIRO, Francisco; PARDO, Luisa; RODRÍGUEZ, Gabino. *La Rebeldía – El Rumor del Momento*. México DF.: UNAM, 2010.

CABALLERO, Ileana Diéguez. *Cenários Liminares – Teatralidades, Performances e Política*. Uberlândia: EDUFU, 2011.

- 267 -

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS

WWW.PORTALABRACE.ORG

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

_____. *Cuerpos sin duelo – Iconografias y Teatralidades del dolor*. Córdoba: DocumentA/Éscénica Ediciones, 2013.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. “Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da 'invenção do outro’”. In: LANGER, Edgardo. *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais*. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: Clacso, 2005, p. 87-94.

CORTÉS, Ana Harcha [et. al.]. *Comisión Ortúzar – Acciones en torno al legado de una refundación*. Santiago: Universidad de Chile, 2016. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. *Mil Platôs – Capitalismo e*

Esquizofrenia. Vol. 1. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *A imagem sobrevivente – História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg*. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2013.

_____. “Quando as imagens tocam o real”. In: *Revista*

Pós v.2 n. 4. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2012, p. 204-219.

ESCÓSSIA, Liliana da; KASTRUP, Virgínia; PASSOS, Eduardo. (Org.). *Pistas do método da cartografia – Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade*. Porto Alegre: Sulina, 2009.

FERNANDES, Sílvia. *Teatralidades Contemporâneas*. São Paulo: Perspectiva, 2010.

FOSTER, Hal. *O retorno do real – A vanguarda no final do século XX*. São Paulo: Cosac Naify, 1996.

FREIRE, Cristina; LONGONI, Ana (Org.). *Conceitualismos do Sul/Sur*. São Paulo: Annalume; USP-MAC; AECID, 2009.

KLINGER, Diana. *Escritas de si, escritas do outro – O retorno do autor e a virada etnográfica*. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012.

IX CONGRESSO DA ABRACE

POÉTICAS E ESTÉTICAS DESCOLONIAIS - ARTES CÊNICAS EM CAMPO EXPANDIDO

DE 11 A 15 DE NOVEMBRO DE 2016
UBERLÂNDIA - MG

TEXTOS COMPLETOS

LUDMER, Josefina. *Aquí América Latina – Una especulación*. Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora, 2010.

RANCIÈRE, Jacques. “O Dissenso”. In NOVAES, Adauto. *A Crise da Razão*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

ROLNIK, Suely. *Inconsciente Antropofágico – Ensaio sobre as subjetividades contemporâneas*. São Paulo: Estação Liberdade, 1997. SÁNCHEZ, José Antonio. “Dispositivos poéticos: disidencia y cooperación”. In *Conferencia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2016, p. 01-12.

_____. “El campo expandido de la creación escénica”. In *Revista Artefacto nº 13*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2008, p. 71-76.

_____. *El teatro como campo expandido*. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona, 2007.

_____. “Teatralidad y Disidencia”. In: SÁNCHEZ, José; BELVIS, Esther. *No hay más poesía que la acción: teatralidades expandidas y repertorios disidentes*. México D.F.: Paso de Gato, 2015.