

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS/ Colegio de Literatura Dramática y Teatro
Semestre: 2023-2 Materia: **Historia del Arte Teatral Mexicano Contemporáneo**
/una propuesta de análisis desde los feminismos

Nombre del profesor: **Dra. Edith María Alberta Ibarra Araujo**

Introducción al programa

Si la escritura ha sido dominio de los hombres no significa que las mujeres no escribieran, sino que su escritura no se hacía visible a causa de este dominio. Pensemos, por ejemplo, en los salones literarios de París que fueron organizados y subvencionados por mujeres de la aristocracia del siglo XVII y de los que no tenemos memoria de su escritura.

En México, el panorama no ha sido diferente. Durante largos siglos, la mujer no ha sido reconocida como un ser social y ha estado a resguardo o bajo la tutela de los hombres; sin embargo, a la par de esta disposición patriarcal, algunas mujeres han dudado de la naturalidad de este resguardo y de los cautiverios domésticos en los que han estado confinadas. Comenzaron a sospechar que su encierro en el ámbito familiar era la condición necesaria para no ser reconocidas como sujetos de ley, de derechos. De ahí que, desde finales del siglo XIX, hubo intentos para desmarcarse de este mandato social y surgieron publicaciones como la de la escritora Laureana Wright de Kleinhaus [que] funda la primera revista "de género" en México, Violetas del Anáhuac (1884-1887), que entre multitud de poemas y reflexiones moralistas demanda el sufragio femenino y la igualdad de ambos sexos (Monsiváis 12).

Las mujeres mexicanas que querían participar en la vida social tuvieron que ensanchar los márgenes de representación de su identidad genérica porque esta las limitaba a actuar únicamente como las reinas del hogar. Podríamos imaginar, entonces, la determinación de las que asistieron por primera vez al Congreso General Obrero de la República Mexicana, en 1876, a pesar de la oposición de los participantes que consideraban que las mujeres no debían participar en los asuntos públicos (13).

Si pensamos en la escena teatral como una extensión de la escena nacional podríamos entender, entonces, por qué las mujeres que participaron en ella recibieron nombres injuriosos, antes de ser llamadas actrices, y fueron llamadas bataclanas, cancaneras, tanderas, cocottes, cuando no prostitutas o meretrices. La escena teatral, como la escena nacional, estaba vedada para ellas, y las que se arriesgaban se consideraban indecentes y, la mayoría de las veces, suponía su ruina social. De ahí que sea sumamente importante visibilizar a las mujeres que se arriesgaron e imaginaron otro tipo de representación de lo femenino en un país que no logra tenerlas presentes en su producción cultural.

Objetivos

Adquirir herramientas teóricas que posibiliten la crítica de la representación de lo femenino a partir de ejes temáticos como lo contemporáneo, los procesos de subjetivación, las lógicas de dominación y sometimiento, el discurso amoroso y las lógicas del capital, la disputa entre la clase de los hombres y la clase de las mujeres, la guerra contra las mujeres, por mencionar algunos.

Analizar, con las mencionadas herramientas teóricas, algunos textos dramáticos con la finalidad de comprender las lógicas del dispositivo patriarcal, en particular las que tiene que ver con representación de lo femenino.

Desarrollar habilidades argumentativas para la elaboración de un ensayo académico.

Estrategias metodológicas

Para llevar a cabo estas tareas, analizaremos una serie de textos feministas que nos permitirán reconocer, en primer lugar, el modo en que opera el dispositivo patriarcal y, en segundo lugar, diferenciar los modos en que dicho dispositivo determina la representación de lo femenino para así reconocer los modos hegemónicos de esta representación inscritos en los textos dramáticos.

Los reportes de las lecturas se harán desde una perspectiva metacognitiva para que lxs estudiantxs puedan reconocer cómo un texto, un video, un audio, atraviesan sus cuerpos y sus afectos, además de los pensamientos.

Los textos que se analizarán en clase serán subidos en formato PDF a Google Classroom en la sección “trabajo de clase”, en donde también se incluirán las instrucciones de cada “tarea”, como lo acota la mencionada plataforma. En algunos casos, se anexará la liga en donde podrán consultar el texto, así como el enlace de los vídeos y audios.

Programa desglosado con bibliografía incluida y enlaces de los vídeos

Cuerpo teórico

Agamben, Giorgio. *¿Qué es un dispositivo?* Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2014.

Nuria Varela: Introducción al feminismo

https://www.youtube.com/watch?v=6YXEJFIEOB8&feature=emb_logo

Subjetividad y poder | Por Esther Díaz | Clase 1

https://www.youtube.com/watch?v=AlQof12AGz0&feature=emb_logo

Subjetividad y poder | Por Esther Díaz | Clase 2

https://www.youtube.com/watch?v=OEU5f4AEr_g&feature=emb_logo

Subjetividad y poder | Por Esther Díaz | Clase 3

https://www.youtube.com/watch?v=wiu6x0QtCqs&feature=emb_logo

Blanco, Alda. “Crítica literaria y feminismo en la actualidad norteamericana”.

Política y Sociedad, 32 (1999). Universidad de Wisconsin-Madison. (PP. 85-93). (PDF)

El patriarcado al desnudo. Tres feministas materialistas. Buenos Aires, Brecha Lésbica, 2005. (PDF)

Bourdieu, Pierre. *La dominación masculina*. España, Editorial Anagrama, 2000. (PDF)

Illouz, Eva. *El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones culturales del capitalismo*. España: Katz Editores, 2009. (PDF)

Maya Angelou- El Amor Libera

https://www.youtube.com/watch?v=52qsQ2VoOAK&feature=emb_logo

Maya Angelou. Still I Rise. Aun así, me levanto.

https://www.youtube.com/watch?v=YAFtpvlvYmo&feature=emb_logo

We should all be feminists | Chimamanda Ngozi Adichie

https://www.youtube.com/watch?v=hg3umXU_qWc&feature=emb_logo

FEMINISMO para torpes: Cosas que parecen feministas, pero no

https://www.youtube.com/watch?v=hjDsCrRupPM&feature=emb_logo

Ochy Curiel. Feminismo Decolonial. Prácticas Políticas Transformadoras

https://www.youtube.com/watch?v=B0vLIIncsg0&feature=emb_logo

Rita Segato / Eva Illouz - El impacto del capitalismo en la vida del siglo XXI

https://www.youtube.com/watch?v=8oqqpCAP2iI&feature=emb_logo

Cuerpo literario

Análisis del dispositivo patriarcal a partir de algunas figuras teóricas de los feminismos como las lógicas de poder y sometimiento, violencia epistémica, la dominación masculina, el discurso del amor como cautiverio, en los siguientes textos:

Cubos de noria (1934) de Amalia de Castillo Ledón)

El tercer personaje (1936) de Concepción Sada

La virgen fuerte (1941) de María Luisa Ocampo

El eterno femenino de Rosario Castellanos.

Los perros de Elena Garro.

Entre Villa y una mujer desnuda de Sabina Berman.

Border Santo de Virginia Hernández.

Mestiza Power de Conchi León.

Criterios de evaluación

Lxs alumnxs entregarán reportes a partir de una perspectiva metacognitiva que privilegia lo que atraviesa el cuerpo y los afectos, además de las ideas que aparecen en cada lectura, en los vídeos o podcasts señalados en el programa.

La evaluación es continua y se hace en cada sesión a partir de lo presentado en clase y subido en la plataforma para su evaluación. La asistencia solo es válida si lxs estudiantxs entregan su reporte en tiempo y forma y si participan en clase.

Al término del semestre lxs asistentxs entregarán un ensayo de 10 cuartillas, sin contar la bibliografía, en el que analizarán, con algunas de las categorías vistas en clase, un texto dramático sugerido en el programa. El ensayo deberá seguir las normas de citación de la MLA.

El ingreso a esta clase implica que la persona inscrita leyó el programa y está de acuerdo con los contenidos y con las estrategias didácticas.

Edith Ibarra es investigadora en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (CITRU) del INBAL.

Es profesora del Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la FFyL de la UNAM donde coordina el Proyecto de Investigación *Crítica de la representación de lo femenino. Un ejercicio de análisis y de producción dramática.*

Fue coordinadora del *Seminario Migrante Cuerpos, Poder y Política* que reunió a investigadores de varias instituciones académicas. Ha sido conferencista en la Universidad de Lublin, Polonia, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, en la Universidad Veracruzana, así como tallerista en el Diplomado de Creación Literaria que organiza la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL.

Ha publicado ensayos académicos como “Dramaturgia desde la moral y la ética del infinito en *La virgen fuerte*”, “*Yamaha 300*: lógicas de la masculinidad y el miedo”, “Violencia epistémica en *El tercer personaje* de Concepción Sada”, entre otros, así como los textos dramáticos *Otra Electra*, *Pequeña estancia en el mar*, *De cómo cruzó el bosque la reina vestida de blanco y regresó* y *Japonchina*.

Línea particular de investigación: ficciones políticas, poder y representación, representación crítica de lo femenino, cuerpos y escenarios.