

TEORÍAS ESCÉNICAS

EL TEATRO CONTEMPORÁNEO Y LAS LÓGICAS COMPOSITIVAS CONSOLIDADAS EN LA HISTORIA MODERNA DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Profesor: José Luis Valenzuela

OBJETIVOS GENERALES

1. Promover una reorganización crítica y fundamentada de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos por los maestrandos en sus respectivos estudios de grado y en sus experiencias extra-universitarias.
2. Poner de relieve y discutir las diferencias entre los textos teóricos producidos por los “maestros fundadores de tradición escénica” y los que se producen en el campo académico sobre el arte teatral.
3. Discutir y explicitar los modos en que se organiza un discurso teórico al servicio de una producción escénica ulterior o correlativa, y las maneras en que se teoriza sobre una producción escénica ya concluida.
4. Distinguir entre una teoría producida en un “contexto de descubrimiento” (ensayos, laboratorios, trabajos en progreso...) y la teoría producida en un “contexto de validación” en el que se estudian los efectos de un “producto terminado” sobre sus receptores actuales o potenciales.
5. Promover en los maestrandos una perspectiva crítica sobre el rigor, la perdurabilidad y la pertinencia local de la bibliografía producida en los centros urbanos mundiales donde se imponen las novedades y las “tendencias” de las disciplinas escénicas.

OBJETIVOS PARTICULARES

Lograr que, en las producciones escritas solicitadas a los maestrandos a modo de evaluación,

- se enuncien hipótesis fundamentadas
- se emplee una terminología precisa
- se confronten las distintas posiciones teóricas discutidas en clase o estudiadas en la bibliografía recomendada

- se logre articular consistente e inteligiblemente los contenidos de la propia producción teórica.

METODOLOGÍA

Cada clase se iniciará con una exposición teórica del docente, tras lo cual se promoverá entre los cursantes la discusión sobre los contenidos desarrollados ese día, sobre la base de lecturas recomendadas de antemano.

En la medida de lo posible, tanto la exposición de los temas como sus ulteriores discusiones serán ilustradas con proyecciones de videos y/o con la asistencia a obras que se exhiban en el medio tandilense en el momento de abordar en clase una temática que concierna a estas últimas.

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos específicos arriba mencionados, se solicitará a los cursantes la realización de ejercicios escritos en los que las teorías teatrales discutidas se apliquen al estudio crítico de obras ofrecidas en los escenarios de Tandil mientras transcurre el dictado del seminario.

EVALUACIÓN

1. Se solicitará la elaboración de una monografía en torno a alguno(s) de los temas desarrollados en las clases del seminario.
2. Los maestrandos deberán cumplir con el porcentaje de asistencia establecido en los reglamentos de la institución.
3. Para la nota final se tendrá en cuenta los trabajos prácticos realizados (textos críticos sobre espectáculos vistos en el medio tandilense), la participación en clase y la monografía redactada tras la finalización del seminario.

CONTENIDOS

I. LAS TEORÍAS DE LA REPRESENTACIÓN MODERNA

1. Introducción

La discrepancia entre la clasificación crítica de los *productos* escénicos y las conceptualizaciones que guían la *producción* escénica desde la perspectiva de los realizadores. La historiografía teatral

como archivo de procedimientos compositivos disponibles para los realizadores contemporáneos.

2. La lógica realista

La síntesis stanislavskiana y el método de las acciones físicas. El realismo como “arte de la metonimia”. La reconocibilidad de la imagen escénica, las construcciones complejas y la distancia crítica. Auge y decadencia de la semiótica teatral. El concepto stanislavskiano de “vivencia” y sus equívocos. Vigencia y crisis del realismo en el teatro contemporáneo.

3. La lógica simbolista

Una dramaturgia sin acción y las perplejidades de la dirección escénica. Las intuiciones de Wagner y las soluciones de Appia. La gran síntesis meyerholdiana. Irresistible influencia del teatro oriental. Los modelos de la actuación simbolista: la danza y el teatro de marionetas. El simbolismo como “arte de la metáfora”. El paradigma musical y el principio del montaje.

4. La lógica dadaísta

El hecho escénico como acto y acontecimiento. Ruptura de la representación y vanguardias históricas. La vocación por lo Real en detrimento de la “realidad”. Razones políticas de una crisis radical. Producir la recepción teatral antes que el objeto escénico mismo. Equívocos en torno al “absurdo” teatral.

II. LA ESCENA CONTEMPORÁNEA

Razones para desconfiar del prefijo “post” (incluyendo lo “postdramático”). La insuficiencia de una teoría teatral “internalista” y la necesidad de una teoría rigurosa del sujeto y de la historia. Dos grandes paradigmas en pugna: el psicoanálisis lacaniano y la filosofía deleuziana. Los aportes del deconstruccionismo. La herencia reciente de Tadeusz Kantor, Pina Bausch, Richard Foreman y Robert Wilson.

BIBLIOGRAFÍA

Abirached, R. (1994) *La crise du personnage dans le théâtre moderne*, Paris, Gallimard.

Artaud, A. (1978) *El teatro y su doble*, Buenos Aires, Sudamericana.

Aa Vv (1994) *Le corps en jeu*, Paris, CNRS.

- Barba, E., Savarese, N. (1997) *El arte secreto del actor*, México, Grupo Gaceta Editorial
- Béhar, H., Cheviter, A. (2007) *Suréalisme et contraintes formelles*, Paris, Formules.
- Carlson, M. (1985) "Theatrical Performance: Illustration, Translation, Fulfillment or Supplement?", en www.jstor.org/stable/3207181
- Ceballos, E. (1994) *Teorías y técnicas de la dirección escénica*, México, Grupo Gaceta Editorial.
- Grotowski, J. (1977) *Hacia un teatro pobre*, México, Siglo XXI.
- Kantor, T. (1984) *El teatro de la muerte*, Buenos Aires, Sudamericana.
- Küchler, T. (1994) *Postmodern Gaming: Heidegger, Duchamp, Derrida*, New York, Peter Lang.
- Lee, K. (2001) *The Dynamics of Richard Foreman's Theatre: Text and Performance*, Tesis Doctoral, Texas Tech. University.
- Lehmann, H. T. (2002) *Le theatre postdramatique*, paris, L'Arche.
- López Lupiáñez, N. (2002) *El pensamiento de Tristan Tzara en el periodo dadaísta*, Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona.
- Maurin, F. (1998) *Robert Wilson: le temps pour voir, l'espace pour écouter*, Paris, Actes Sud.
- Meyerhold, V. (1998) *Textos teóricos*, Madrid, ADE.
- Pavis, Patrice; "Dramaturgie et postdramaturgie", en CRITICAL STAGES/SCENES CRITIQUES; The IATC webjournal/Revue web de l'AICT, February 2014, Issue n° 9.
- Rousse, P. (2008) *Penser le montage avec Serguei Eisenstein: architectonique et affect*, Tesis Doctoral, Université Paris 8, Vincennes-Saint Denis.
- Sarrazac, J.-P. (2005) "Genese de la mise en scene moderne, une hypothese", en www.turindramareview.it
- Schechner, R. (2000) *Performance, Teoría y prácticas interculturales*, Buenos Aires, Libros del Rojas.
- Shu-Lan, M. (2002) *The Development of a Genre: Pina Bausch and Late Twentieth-Century Dance Theatre*, Tesis Doctoral, Texas Tech. University.
- Toporkov, V. O. (1961) *Stanislvski dirige*, Buenos Aires, Fabril Editora.
- Valenzuela, J. L. (2004) *Robert Wilson: la locomotora dentro del fantasma*, Buenos Aires, Atuel.

_____ (2011) *La actuación: entre el cuerpo propio y la palabra del Otro*, Neuquén, Educo-INT.

_____ (2019) *Bye-bye Stanislavski?* Inédito.

José Luis Valenzuela

Marzo, 2020.