

maestría en teatro

Universidad Nacional del Centro Facultad de Arte
*Maestría en Teatro. Mención Dirección Escénica/
Mención Actuación/ Mención Diseño Escénico*

SEMINARIO

Seminario Teorías Escénicas

Docente: Dra. Julia Lavatelli

UNICEN
Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires

INDICE

01 OBJETIVOS

02 CONTENIDOS

03 FORMAS DE EVALUACIÓN

04 CRONOGRAMA

05 FORMAS DE EVALUACIÓN

Teorías Escénicas
Docente: Dra. Julia Lavatelli

“Mi única salvación es comenzar a pensar, es decir, interesarme por objetos concretos. Basta de absolutos, basta de la nada” (Alejandra Pizarnik, Diarios, 2 de febrero, 1959).

01 OBJETIVOS

- Conformar un grupo de estudio sobre *teoría escénica* y su inscripción en tanto *estética* dentro del pensamiento contemporáneo.
- Estudiar casos de elaboración de teoría escénica imbricada en el análisis y/o producción de *obras*.
- Reflexionar sobre la relación entre teoría y práctica teatral.

02 CONTENIDOS

Parte 1 - Los Estudios Teatrales

Teatro y teoría: una estética ex-corporada La relación entre teoría y práctica teatral.
Estudios teatrales, una práctica teórica. Análisis de casos.

MATERIAL DE CONSULTA

Textos

- Borges, J.-L-, “La busca de Averroes”
- Schwarzböck, Silvia “Los espantos. Estética y postdictadura”

Videos

- Martel, L. (2008) La mujer sin cabeza.
<https://www.youtube.com/watch?v=IL1RLpcGVVk>
- Lavatelli, J. (2020) El acontecimiento y el cuerpo, en INTegrando Saberes, clases magistrales, INT, Argentina.
<https://www.youtube.com/watch?v=22TO4dluiv4>

Teorías Escénicas
Docente: Dra. Julia Lavatelli

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- Bene, C. y Deleuze, G., Superposiciones, Ediciones Artes del Sur, Buenos Aires, 2003.
- Benjamin, W., "Tentativas sobre Brecht" en Iluminaciones, Taurus, España, 1998.
- Foucault, M. Las palabras y las cosas, Siglo XXI, Méjico, 1984.

Parte 2 -Alrededor de la Representación

La fábula y la música, una discusión eterna. La poética de Aristóteles y el nacimiento de la tragedia de F. Nietzsche. Teatro y performance, la discusión contemporánea.

MATERIAL DE CONSULTA

Textos

- Fusco, Coco, "La otra historia del performance intercultural", en Taylor, D. Estudios avanzados de Performance, Fondo de cultura económica, México, 2008.
- Exposición RUMOR#2, Museo MALBA, 2020 disponible en <https://www.malba.org.ar/rumor/dos-amerindios/>

Videos

- Conversación Inaugural - La historia como rumor #2- Museo MALBA 2020.
<https://www.youtube.com/watch?v=TWdYfb2fUHU&t=3132s>

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- Abirached, R. "La crisis de la representación" en La crisis del Personaje en el drama moderno, Asociación de directores de escena, Madrid, 1994.
- Bartis, R. "Contra el teatro de representación" en Bartis, R. Cancha con niebla, Atuel, 2003.
- Danan, J. Entre teatro y performance, la cuestión del Texto, Artes al Sur, Bs. As., 2017.
- Schechner, R. Estudios de la Representación. Una Introducción, Fondo de Cultura económica, México, 2012.

Teorías Escénicas
Docente: Dra. Julia Lavatelli

Parte 3 -Alrededor de la Tradición

La cuestión de la tradición en el arte argentino. Teatro y tradición en el teatro argentino. Análisis de casos. Apátrida de R. Spregelburd.

MATERIAL DE CONSULTA

Textos

- José Luis Valenzuela, La risa de las piedras, INT, 2009.
- Lavatelli, J y Sanzano P., “Intimatum. Un manifiesto íntimo”, en La Escalera, Anuario de la Facultad de Arte, UNICEN, 2005.

Videos

- Miriam Alvarez y Lorena Cañiqueo, entrevista (2008)
<https://hemisphericinstitute.org/es/enc07-interviews/item/1796-interview-with-miriam-alvarez-and-lorena-canuqueo.html>

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- Álvarez, M. y Cañiqueo, L., PRÁCTICAS ESCÉNICAS MAPUCHE CONTEMPORÁNEAS O CÓMO PENSAR LAS PROPUESTAS POLÍTICAS DEL ARTE EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA ESTATAL, Revista Transas, UNSAM, 2018.
- Borges, J.-L., “El escritor argentino y la tradición” en Borges, J.-L., Obras Completas, Emecé, Bs. As. 1989.
- Brustein, R. De Ibsen a Genet. La rebelión en el teatro, Troquel, Bs. As. 1970.
- González, Horacio “El escritor nacional” en González, H. Borges, los pueblos bárbaros, Colihue, Bs.As., 2017.

Teorías Escénicas
Docente: Dra. Julia Lavatelli

Parte 4 -Alrededor de la Ficción

Teatro de no ficción. El mínimo teatral de Vivi Tellas. El acercamiento a lo real de Beatriz Catani.

MATERIAL DE CONSULTA

Textos

- Brownell, P. y Paola Hernández (2017) “Introducción. Biodrama | Proyecto Archivos: experiencias y proyecciones en la escena teatral”, en Tellas, Vivi, Biodrama | Proyecto Archivos. Seis documentales escénicos, Editorial de la FFyH/UNC, Córdoba, 2017.

- Cornago, O. “Entre historia y naturaleza: la búsqueda de lo real”, en CORNAGO, Óscar (ed.) Beatriz Catani. Acercamientos a lo real. Textos y Escenarios, Ediciones Artes del Sur, 2007.

Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=vvJBtnd2-PI>

ViviTellas, Archivos 1/8.

<https://www.youtube.com/watch?v=h4gz3mYgOyc>

ViviTellas, Archivos 2/8

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- Catani, B, Un viaje por la provincia de Buenos Aires, en Lavatelli, J. (comp.) Teatro bonaerense de Post-dictadura. 30 años. Una antología crítica. INT, 2020. Disponible en <http://inteatro.gob.ar/editorial/publicaciones/libros/dramaturgia-bonaerense-de-postdictadura-30-an-2249>

- Gómez Hoffmann, A. y otros, “Beatriz Catani: La incansable búsqueda de lo real”, ibidem.

Teorías Escénicas
Docente: Dra. Julia Lavatelli

Parte 4 -Alrededor de la Técnica

La reproductibilidad técnica. El teatro y los cuerpos. Experiencias teatrales en pandemia. Análisis de Casos.

MATERIAL DE CONSULTA

Textos

- Benjamin, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, Itaca, México, 2003. Nancy, J-L., “Del Alma” en Nancy, J.-L., Corpus, arena libros, Madrid, 2003.

- Cornago, O. “Entre historia y naturaleza: la búsqueda de lo real”, en CORNAGO, Óscar (ed.) Beatriz Catani. Acercamientos a lo real. Textos y Escenarios, Ediciones Artes del Sur, 2007.

Videos

Un día El Mar, dramaturgia y dirección e Ariel Farace, versión 2021.

Este verano te mato de Mariana de la Mata, lectura on-line dirigida por Agustina Gómez Hoffmann, Jornadas de Dramaturgia de Provincias, CID, UNICEN, 2020.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- Grotowski, J. “Hacia un teatro pobre”, s. XXI editores, México, 2011.

- Cacace, Guillermo, METODOLOGÍAS DE LA ACTUACIÓN: UN ANÁLISIS CRÍTICO DE SUS DISCIPLINAMIENTOS, en <https://www.guillermocacace.com/metodologias-de-la-actuacion>

- Alan Badiou, entrevista “Un teatro de la Operación”, en AAVV, Un teatro sin teatro, MACBA, Barcelona, 2007.

Teoría y Metodología de
la Investigación Artística
Docente: Dr. Jorge Dubatti

03 MODALIDAD

Encuentros sincrónicos y asincrónicos a través de la plataforma de educación a distancia de la Facultad de Arte. UNICEN.

04 CRONOGRAMA

Encuentros todos los días lunes de agosto 2021 de 17 a 21 hs. sobre <https://moodle.rec.unicen.edu.ar/>

05 FORMAS DE EVALUACIÓN

Coloquio expositivo. El curso, dividido en grupos, presentará una exposición oral de al menos 20 minutos como resultado de su investigación sobre un tema propuesto.