

TEORÍAS ESCÉNICAS

Tema: "La representación del mundo como problema en el teatro del siglo XX a la actualidad"

Prof: Dra. Beatriz Trastoy

Duración: 60 horas

Objetivos generales

- reforzar y profundizar, en el orden teórico y práctico, los conocimientos esenciales adquiridos por los maestrandos en sus respectivos ciclos de grado.
- ejercitar en los maestrandos la propia capacidad de comprensión e interpretación del hecho teatral en un nivel teórico-práctico acorde con las exigencias de un posgrado universitario.
- promover en los maestrandos una aproximación crítica a la bibliografía referida a los temas fundamentales del seminario.
- aportar a los maestrandos herramientas teóricas que les permitan un abordaje crítico eficaz de las nuevas textualidades dramatúrgicas y escénicas.

Objetivos particulares.

- lograr que, en la producción escrita de trabajos de crítica académica solicitados a modo de evaluación del seminario, los maestrandos:
 - 1- enuncien hipótesis, fundamentadas teóricamente, referidas al análisis y a la crítica de las diferentes teorías escénicas.
 - 2- Empleen terminologías precisas, superadoras de las habituales y engorrosas ambigüedades.
 - 3- apliquen conceptos y confronten distintas posiciones teóricas.
 - 4- relacionen permanentemente teoría y práctica escénica.
 - 5- se aproximen, con actitud crítica y perspectiva teórica adecuadas, a las distintas instancias del quehacer teatral (ensayos, representaciones, etc.).

5- intercambien posiciones y enriquezcan el marco teórico que las fundamente, a partir de la idea de que la dinámica grupal, adecuadamente orientada, estimula la creatividad individual.

- ejercitar a los participantes del seminario en una actividad de fundamental significación para su posterior desempeño laboral, tanto en la creación teatral como así también en la docencia y/o en los distintos medios de comunicación e instituciones teatrales públicas y privadas, en calidad de:
 - a- *críticos*: a partir de su adecuada capacitación para la producción del discurso crítico de alto nivel académico, a fin de formar, asimismo, especialistas más capacitados e innovadores para las tareas en los medios de comunicación;
 - b- *dramaturgistas*: cuya tarea involucra distintos aspectos tenidos en cuenta en los contenidos a desarrollar; lectura y selección de materiales referidos a la programación del repertorio de una institución teatral, a la participación en la tarea de investigación de la documentación referida a la obra seleccionada, al análisis de sus componentes discursivos, a la redacción de un cuaderno de realización del espectáculo, a la participación en el curso de los ensayos como observador crítico; todo ello en estrecha colaboración con el director de un espectáculo,
 - c- *animadores culturales*: realización de tareas vinculadas a la animación cultural en general y a la difusión de un espectáculo en particular.

Metodología de trabajo

Cada clase se iniciará una exposición teórica de la docente y seguirá, según el tema del que se trate ese día, con exposiciones a cargo de los cursantes sobre textos de la bibliografía asignados con suficiente anticipación, y/o con exposiciones críticas sobre obras teatrales y/o videos, los cuales se exhibirán en clase en calidad de material documental complementario. En ambos tramos de la clase se propiciará el diálogo, el intercambio de ideas, la formulación de preguntas, la participación activa, y la discusión, entre expositores y asistentes.

Además de la consideración crítica del marco teórico y de las exposiciones orales, los maestrandos realizarán breves ejercicios escritos referidos a las diferentes teorías teatrales evidenciadas en espectáculos teatrales que se estén ofreciendo en los escenarios locales en el transcurso del dictado del seminario. Dichos ejercicios serán analizados y discutidos por el profesor y los integrantes del seminario.

El profesor establecerá, de común acuerdo con los alumnos, horas de consulta para la orientación bibliográfica y/o aquella referida a la realización del trabajo monográfico sobre un tema a determinar de común acuerdo.

La bibliografía mencionada tiene sólo carácter orientativo. En cada clase se indicará el material de lectura destinado a la discusión, como así también las lecturas obligatorias y las complementarias.

Evaluación

Los alumnos deberán cumplir con el porcentaje de asistencia establecido en los reglamentos de la institución. La nota de aprobación del seminario será el resultado del promedio obtenido entre la calificación del trabajo monográfico y la nota de concepto por la participación en clase y los trabajos prácticos solicitados.

Contenidos

A) Del logocentrismo a la escenocracia: la crisis del drama

1- Introducción

Los diferentes encuadres teórico-metodológicos y sus aportes a los estudios teatrales. La corporalidad actoral como punto de partida de las investigaciones de los grandes maestros del teatro del siglo XX.

2-. De la utopía de la totalidad a las experimentaciones vanguardistas.

La reacción antinaturalista. Wagner y la obra de arte total. Los aportes de Appia y Craig. Realismo y pedagogía actoral: Stanislavsky. La abstractización simbolista. Expresionismo y surrealismo. Las arquitecturas escénicas de Shlemmer y Gropius. Artaud y el teatro de la crueldad. La impugnación del sentido: el absurdo de Beckett y Ionesco.

3-Teatro y compromiso social

La revolución rusa. Meyerhold, biomecánica y constructivismo. El teatro político en Alemania: los montajes de Piscator. La epicidad brechtiana. Otras modalidades del teatro político (callejero, creación colectiva, teatro documental, teatro popular latinoamericano)

4- Hacia el cierre del paradigma moderno.

Las experiencias comunitarias del Living Theatre. Del arte como representación al arte como vehículo: Grotowski. Barba y la antropología teatral.

B) Hacia la construcción del paradigma posdramático

1) Tendencias escénicas contemporáneas.

Happenings, performances, instalaciones, *road-theatre* (itinerancia del espectador), espectáculos de narración oral, *queer theatre*, teatro autobiográfico, teatro de improvisación. Nuevas postulaciones del teatro político. Teatro y multimedialidad. Teorías de género, interculturalidad y multiculturalidad.

2) La crisis del personaje-sujeto.

Hacia el cuerpo pos-orgánico. El mimo. El actor cómico popular. El actor-narrador. El performer. Los nuevos referentes: Kantor, Wilson, Mller, Foreman, Bausch, Schechner.

Bibliografía (la obligatoriedad se indicará en las clases)

- Abirached, Robert,
1997 *La crisis del personaje en el teatro moderno*, Madrid, ADE.
- Adler, Heidrun y Kati Roettger (eds.)
1997 *Performance, pathos, política de los sexos*. Madrid-Frankfurt, Vervuert Iberoamericana.
- Artaud, Antonin,
1971 "El teatro y la crueldad"; "El teatro de la crueldad (Primer manifiesto)", "El teatro y la crueldad (Segundo manifiesto)", en *El teatro y su doble*. Buenos Aires, Sudamericana.

- AA.VV.
 1993 *Femmes de théâtre. Pour une scène sans frontières*. Bruxelles, Centre d'études théâtrales.
 1996 *La querelle du spectacle*. Cahier de médiologie 1. Paris, Gallimard.
 1998 *Théâtre 1*. Arts 8, Paris, L Harmattan.
- Barba, Eugenio.
 1987 *Más allá de las islas flotantes*. Buenos Aires, Firpo y Dobal Editores.
- Barba, Eugenio y Nicola Savarese
 1988 *Anatomía del actor*, México, Universidad Veracruzana.
- Borras Castanyer, Laura (ed.)
 1998 *Reescribir la escena*, Madrid, Fundación Autor.
 1999 *Utopías del relato escénico*, Madrid, Fundación Autor.
- Calabrese, Omar,
 1987 *La era neobarroca*. Madrid, Cátedra.
- Connor, Steve,
 1993 *Cultura Pós-Moderna. Introdução às teorias do contemporâneo*, São Paulo, Ed. Loyola.
- Campbell, Patrick
 1995 *Analysing Performance. A Critical Reader*. Manchester and New York, Manchester University Press.
- Cornago Bernal, Óscar,
 2005 "Interludio. El espacio como escenario de resistencias: la escritura poética y el teatro posdramático", en *Resistir en la era de los medios. Estrategias preformativas en literatura, teatro, cine y televisión*, Madrid, Iberoamericana Vervuert.
- Cruciani, Fabrizio y Clelia Falletti,
 1992 *El teatro de la calle*, México, Gaceta.
- Darley, Andrew,
Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación.
- De Marinis, Marco,
 1993 *Mimo e teatro nel Novecento*, Firenze, Casa Usher.
 2000 *In cerca dell'attore. Un bilancio del Novecento teatrale*, Roma, Bulzoni
 2004 *El cuerpo del intérprete*, [numero monográfico] *Cuadernos de Picadero*, Cuaderno N° 3, INT, agosto.
 2005 *En busca del actor y el espectador*. Buenos Aires, Galerna,
 2005 *Comprender el teatro II*, Buenos Aires, Galerna,
- De Toro, Alfonso y Fernando
 2000 *Acercamientos al teatro actual (1970/1995)*, Frankfurt am Main, Verveurt Madrid, Iberoamericana.
- De Toro, Fernando,
 1999 "Desde Stanislavsky a Barba: Modernidad y posmodernidad o la epistemología del trabajo del actor en el siglo XX", en Fernando De Toro, *Intersecciones: Ensayos sobre teatro*, Frankfurt am Main-Madrid, Iberoamericana Vervuert,
- Didi-Huberman, Georges,
 1997 *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos Aires, Manantial.
- Falletti, Clelia
 1993 "Teatro de la calle: visiones sugestivas y valor secreto", *Conjunto* n° 101, julio-dic.
- Féral, Josette,
 1985 "Performance et théâtralité: le sujet démystifié", J. Féral, Jeannette Laillou Savona y otros (edit.), *Théâtralité, écriture et mise en scène*. Québec, Brèches, Hurtubise HMH.
- Fernández, Josefina,
 2004 *Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad de género*. Buenos Aires, EDHASA.
- Fischer-Lichte, Erika
 1988 "El cambio en los códigos teatrales: hacia una semiótica de la puesta en escena intercultural", *Gestos*, año 4, n° 8, noviembre.
 1994 "Intercultural Theatre-Passage to New Cultural Identities", *Gestos*, año 12, n° 24, noviembre.
- Fitch Lockhardt, Melissa

- 2004 "Queer Representations in Latino Theatre", *Latin American Theatre Review*, 31/2, Spring.
- Fo, Dario,
1989 *Le gai savoir de l'acteur*. Paris, L'Arche.
- Foster, David William
1993 "Queer Theater", *Gestos*, año 14, n° 22, abril.
- Garber, Marjorie
2005 *Interessi truccati. Giochi di travestimento e agoscia culturale*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- García Cancelini, Néstor,
2004 *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad*. Buenos Aires, Gedisa.
- Geis, Deborah R.
1985 *PostmodernTheatric(k)s: Monologue in contemporary American Drama*. Michigan, Ann Arbor TheUniversity of Michigan Press.
- Grotowski, Jerzy,
1981 "Hacia un teatro pobre. Declaración de principios", en *Hacia un teatro pobre*, México, Siglo XXI.
1992 [selección de artículos] "De la compañía teatral a El Arte como vehículo"; "Respuesta a Stanislavski", Año 3, N° 11-12.
1992 "El director como espectador de profesión"; Año 3, N° 11-12.
1992 "El montaje en el trabajo del director"; Año 3, N° 11-12.
1992 "El performer", en *Máscara*, Año 3, N° 11-12.
- Hamon, Philippe,
1972 "Pour un statut sémiologique du personnage", *Littérature* 6, mai.
- Hernando, Víctor,
2005 "Cuerpo explícito, palabra obscena", en *telondefondo. Revista de Teoría y crítica Teatral*, FFyL. UBA, año 1, n° 2, diciembre (www.telondefondo.org)
- Joly, Martine
2003 *La imagen fija*. Buenos Aires, La Marca.
- Kantor, Tadeusz,
1984 *El teatro de la muerte*, Buenos Aires, La Flor.
- Lehmann, H-T,
2002 *Le théâtre postdramaque*, Paris, L'Arche.
- Macri, Teresa
1996 *Il corpo postorganico. Sconfinamenti della performance*, Genova, Costa- Nolan.
- Mandressi, Rafael
2001 "Transculturación y espectáculos vivos. Hacia una etnoescenología de la promiscuidad cultural", *Conjunto* n° 106, marzo.
- Martínez de Olcoz, Nieves
2006 "Decisiones de la máscara neutra: Dramaturgia femenina y fin de siglo en América Latina", *Latin American Theatre Review*, 31/2, Spring.
- Máscara*,
1993 [Número dedicado al mimo y el teatro del gesto] Año 3, N° 13-14, abril-julio.
- Maurin, Frédéric,
1996 "Humaniser la technologie. (Entretien avec Philippe Chemin)", *Théâtre/ Public*, n. 127, janvier-février.
1994 "Scène, mensonges et vidéo", *Théâtre/Public*, n. 127, janvier-fevrier.
- Meyerhold, V.,
1998 *Textos teóricos*, Madrid, ADE.
- Meyran, Daniel
1995 "El teatro: patrimonio, interculturalidad y metateatralidad", *Gestos*, año 12, n° 24, noviembre.
- Nigro, Kirsten F.
1992 "Textualidad, historia y subjetividad: Género y género", *Latin American Theatre Review*, 26/2, Spring.
- Monk, Philip.
1985 "Véhicule commun: artstes en performance", en Josette Féral y otros, *Théâtralité et écriture et mise en scène*. Brèches Hurtubise HMH. Québec.
- O'Connors, Patricia W.
1984 "El monólogo y la mujer: una minimeditación", *Art Teatral*, año 3, n. 3.

- Pavis, Patrice
 1985 "El teatro y los medios de comunicación: especificidad e interferencia", *Gestos*, n. 1, abril.
 1990 "Problemas de la traducción para la escena: interculturalismo y teatro
 2008 y Peter Holland (comp.), *La obra de teatro fuera de contexto*, México, Siglo XXI.
 1993 *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y posmodernismo*. La Habana, UNEAC/Casa de las Américas /Embajada de Francia en Cuba.
 1994-95 "Recherches interculturelles I. Analyses de spectacles", Université, Paris VIII, (mimeo)
 2008 *La mise en scène contemporaine*, Paris, Colin.
- Pawlowski, Tadeusz,
 1987/88 "El performance", *Criterios*, n° 21-24.
 2005 *Presencia de Jerzy Grotowski* [numero monográfico] *Cuadernos de Picadero*, Cuaderno N° 5, Instituto Nacional del Teatro, marzo .
- Proaño-Gómez, Lola,
 1996 "La hibridez cultural: ¿Desaparición del teatro político-social latinoamericano?", Juan Villegas (ed.), *Del escenario a la mesa de la crítica*, Irvine, Ediciones de *GESTOS*
- Ragué, María José
 1997 "Teoría y crítica del teatro feminista", *Conjunto*, n° 108, enero-junio.
- Risk, Beatriz
 2002 "El arte del performance y la subversión de las reglas del juego en el discurso de la mujer", *Latin American Theatre Review*, 33/2, Spring.
- Rosenzvaig, A.,
 2003 *Copi: sexo y teatralidad*, Buenos Aires. Biblos
- Sánchez, José Antonio,
 1994 *Dramaturgias de la imagen*. Ed. de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Serrano, Raúl,
 1996 *Tesis sobre Stanislavski en la educación del actor*, México, Escenología , AC,
- Schechner, Richard,
 2000 *Performance, Teoría y prácticas interculturales*, Buenos Aires, Libros del Rojas.
- Scheinin, Adriana,
 1999 "Acerca de una posible posmodernidad en el teatro", *Funámbulos*, año 2, n° 8, septiembre-octubre .
- Sontag, Susan
 1969 "Los happenings: un arte de yuxtaposición radical", *Contra la interpretación*, Barcelona, Seix Barral.
- Stanislavki, Konstantin,
 1974 *Preparación del actor*, Buenos Aires, Editorial La Pléyade/ Siglo Veinte, 1974.
 1975 *La construcción del personaje*, Madrid, Alinza Editorial, 1975.
 1976 *Mi vida en el arte*, Buenos Aires, Editorial La Pléyade/ Siglo Veinte, 1976.
 1977 *El trabajo del actor sobre su papel*, Buenos Aires, Quetzal, 1977.
 1979 *Obras completas. El trabajo del actor sobre su papel*, Buenos Aires, Quetzal.
- Trastoy, Beatriz,
 2003 *Teatro autobiográfico*, Buenos Aires, Nueva Generación, 2002.
- Trastoy, Beatriz y Perla Zayas de Lima,
 2007 *Los lenguajes escénicos*, Buenos Aires, Prometeo.
- Ubersfeld, Anne,
 1998 *La escuela del espectador*, Madrid, ADE.
 2004
- Valentini, Valentina
 1986 *Teatro in immagine. Volume I: eventi performativi e nuovi media*. Roma, Bulzoni.
- Villegas, Juan
 2007 "Towards a History of Theater for a Multicultural Society", *Gestos*, año 12, n° 24, noviembre
- Yehya, Naief,
 2000 *El cuerpo transformado. Cyborgs y nuestra descendencia tecnológica en la realidad y en la ciencia ficción*. México, Paidós