

Materia: Historia del teatro latinoamericano y argentino

Departamento:

Artes

Profesor:

Trastoy, Beatriz

2º Cuatrimestre - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de ARTES

<u>ASIGNATURA</u>: Historia del Teatro Latinoamericano y Argentino

PROFESOR: Dra. Beatriz Trastoy

CUATRIMESTRE: 2do.

<u> AÑO:</u> 2015

PROGRAMA №: 0629

Aprobado por Resolución Nº 6 2611/15

MARTA DE PALMA Directora de Despacho y Archivo General

1 100 a Oct Cou

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS DEPARTAMENTO DE ARTES

ASIGNATURA: HISTORIA DEL TEATRO LATINOAMERICANO Y ARGENTINO

Profesora Titular: Dra. Beatriz Trastoy

2° CUATRIMESTRE DE 2015 PROGRAMA N° 0629

Fundamentos

Tema del programa: Problemas de la socio-crítica en el teatro latinoamericano y argentino (1950-2000)

FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA:

La evidente relación que existe entre teatro y sociedad hacen casi innecesario proceder a explicitar una justificación que fundamente la investigación sociológica de esta actividad, eminentemente social. Si esa relación es absolutamente clara en el caso del texto dramático, está aún más definida en el de la puesta en escena, si se considera que ésta es creación social por excelencia pues su objetivo es establecer un diálogo inmediato con sus distintos públicos.

Durante los últimos años hemos propuesto en diversas publicaciones integrar estas realidades epistemológicas diferentes: la historia interna (que analiza la evolución de las formas, lo inmanente teatral) y la historia externa (que estudia la relación con el contexto social mediada por el campo intelectual y concretada a través de la recepción).

Este programa se propone concretar el estudio de la evolución del texto dramático y de la puesta en escena en el período 1950-2000. En su desarrollo se especificarán, dentro del tipo de análisis propuesto, los alcances del intenso debate entre teatro y sociedad argentino e iberoamericano que tuvo lugar en estos cincuenta años. Se plantearán estrategias de análisis del texto dramático y de la puesta en escena que permitan acceder al conocimiento sistemático del fenómeno a través del estudio de los distintos niveles del texto: estructura profunda, estructura de superficie o intriga, aspecto verbal/aspecto espectacular y aspecto semántico. Estos niveles son jerárquicos y están vinculados por una relación dialéctica.

OBJETIVOS:

Objetivo general:

Plantear el conocimiento y la crítica del teatro latinoamericano y argentino, desde 1950 hasta hoy, desde la perspectiva de algunos problemas de la sociología teatral relaciones entro la obra dramática y la obra teatral con la sociedad latinoamericana y argentina a partir de diferentes aspectos de producción, circulación y recepción.

Objetivos particulares:

- Analizar los distintos modelos textuales y de puesta, su relación con el contexto social y con los diferentes tipos de recepción, con el fin de mostrar la continuidad y los intentos de ruptura, las relaciones de la producción de textos dramáticos y puestas en escena con los cambios en el campo intelectual y el contexto social, la emergencia de nuevos teatristas y su significación dentro del panorama del teatro latinoamericano y argentino.
- Plantear el conocimiento y la crítica del teatro latinoamericano y argentino, desde 1950 hasta la actualidad, desde la perspectiva de algunos problemas de la sociología teatral: relaciones entre la obra dramática y la obra teatral con la sociedad a partir de los distintos aspectos de la producción, circulación y recepción.
- Estimular la reflexión en torno a la emergencia de las manifestaciones culturales -en este caso el teatro latinoamericano y argentino- como actividades cristalizadas en armonías y desencuentros sociales.
- Desentrañar las significaciones compartidas y el caudal simbólico que se manifiestan en los mensajes y en la acción por medio de los cuales los miembros de una sociedad piensan y se representan a sí mismos, su contexto social y el mundo que los rodea.

Desarrollo del programa

Unidad 1:

Presupuestos teóricos de periodización del teatro latinoamericano y argentino. Hacia una historia multidireccional. Su producción, circulación y recepción desde la perspectiva del concepto de sistema teatral y la sociocrítica. Concepto de sistema, subsistema y microsistema. Nociones teóricas de norma teatral, ideologema, referente, serie estética y serie social, campo intelectual, proyecto creador, público, recepción, dominancia, remanencia y emergencia teatral. Conceptos generales sobre la puesta en escena. El actor y el teatro latinoamericano y argentino.

Lecturas obligatorias:

Osvaldo Pellettieri, "Modelo de periodización del teatro argentino", *Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires*, volumen II (Buenos Aires: Galerna, 2002: 13-37).

Patrice Pavis, "¿Qué teorías para qué puestas en escena?", La puesta en escena en Latinoamérica: teoría y práctica teatral, O. Pellettieri ed. (Buenos Aires: Galerna/GETEA/CITI, 1996: 22-53).

Pierre Bourdieu, Campo de poder y proyecto creador (Buenos Aires: Folios: 1983)

Patrice Pavis, El análisis de los espectáculos (Barcelona: Paidós, 2000) [capítulos a daterminar]

Fowler, Alistair, *Vida y muerte de las formas literarias* (traducción de: "The Life and Death of Literary Forms") *New Literary* History, II, 2 (Winter): 39-75.

Jandova, Jarmila y Emil Volek (ed., introducción y trad.), 2000. Signo, función y valor. Estética y semiótica del arte de Jan Mukarovsky. Bogotá; Plaza & Janés, pp. 117-203. (o ver ficha de cátedra)

Hans Robert Jauss, La literatura como provocación. (Barcelona: Península, 1976).

Raymond Williams, "Dominante residual y emergente" en Marxismo y Literatura (Barcelona: Península, 1980:143-150)

Tinianov J. "Sobre la evolución literaria", AAVV. Antología del formalismo ruso. Buenos Aires: CEAL: 28-46

Unidad 2:

Teatro y discurso histórico. El sistema teatral latinoamericano a partir de los años '50. Una etapa de transición los nuevos intertextos. Cuestionamiento del concepto de teatro histórico. El discurso de la historia y su reelaboración en la obra dramática. Diferentes formas discursivas; el teatro como "reproducción de la historia, el teatro como rectificación" de la historia, el teatro cono mito, etc. La puesta en escena en el período. Actor culto y actor popular.

Lecturas obligatorias:

Rodolfo Usigli, (mexicano) *El gesticulador* (1937); Agustín Cuzzani, (argentino) *Los indios estaban cabreros* (1958) José Ignacio Cabrujas, (venezolano) *El día que me quieras* (1979)

Trabajos Prácticos:

Un texto a determinar en trabajos prácticos entre los siguientes que se deberá preparar para el examen final.

Osvaldo Dragún (argentino) *Tupac Amaru* (1957); Atilio Betti (argentino) *Fundación del desengaño* (1960); Andrés Lizarraga (argentino) *Tres jueces para un largo silencio* (1960); Enrique Solari Swayne (peruano) *Collacocho* (1958); Bernardo Roca Rey (peruano) *La muerte de Atahualpa* (1950).

Unidad 3:

Teatro y referente social. Sistema teatral del '60 en Latinoamérica y Argentina: realismo reflexivo y neovanguardia. Su especificidad con relación a los modelos europeos y norteamericanos. La experiencia del Instituto Di Tella. La desaparición del teatro independiente en Buenos Aires. El problema del referente en el teatro. Nociones de contexto. El referente en la escenificación. Teatro y clase social. La puesta en escena en el período.

Lecturas obligatorias:

Roberto Cossa (argentino) *Nuestro fin de semana* (1964) José Triana (cubano) *La noche de los asesinos* (1965). Carlos Maggi (uruguayo) *El patio de la Torcaza* (1967)

Trabajos Prácticos:

Un texto a determinar en trabajos prácticos entre los siguientes que se deberá preparar para el examen final:

Germán Rozenmacher (argentino) Réquiem para un viernes a la noche (1964); Vicente

Leñero (mexicano) *Pueblo rechazado* (1968); Egon Wolff (chileno), *Flores de papel* (1970); Isaac Chocrón (venezolano) 0.K (1969); Manual J. Arce (h) (guatemalteco) *Delito*, condena y ejecución de una gallina (1969).

Unidad 4:

Teatro y discurso político. El teatro de los años '70 en la Argentina y Latinoamérica -continuidad del sistema iniciado en los '60-. Contexto social, autoritarismo político y cuestionamiento textual. Poéticas dominantes, remanentes y emergentes. Intercambio de procedimientos entre realismo y neovanguardia. Cuestionamiento del concepto de "teatro político". Análisis de sus diferentes modalidades. Teatro y dictadura. Teatro Abierto. Teatro y puesta en escena en el período.

Lecturas obligatorias:

Grupo de Autores (argentino) El avión negro (1970)

Marco Antonio de la Parra (chileno) Matatangos (1978)

Ricardo Monti (argentino) Historia tendenciosa de la clase media argentina....(1971), La cortina de abalorios (1981) y Un historia tendenciosa (1990) nueva versión

Trabajos Prácticos:

Un texto a determinar en trabajos prácticos entre los siguientes que se deberá preparar para el examen final

Patricio Esteve (argentino), La gran histeria nacional (1972); Walter Operto (argentino) Ceremonia al pie del obelisco (1971); Jorge Goldenberg (argentino) Relevo 1923 (1975); Antonio Larreta (uruguayo) Juan Palmieri (1972); Enrique Buenaventura (colombiano) La denuncia (1974).

Unidad 5:

Teatro actual y sociedad (I). El teatro latinoamericano y argentino moderno desde los ochenta hasta hoy. Síntomas de agotamiento y automatización del sistema teatral de los sesenta. Emergencia de un nuevo teatro. La resemantización de los modelos del teatro popular: el neosainete. El teatro de la parodia y el cuestionamiento. La puesta en escena en el período.

Lecturas obligatorias:

Rodolfo Santana (venezolano) Mirando el tendido (1981)

Mauricio Kartun, (argentino) El partener (1988)

Roberto Cossa (argentino) Años dificiles (1997)

Trabajos Prácticos:

Un texto a determinar en trabajos prácticos entre los siguientes que se deberá preparar para el examen final

Mauricio Kartun (argentino) Salto al cielo (1991); Jorge Díaz (chileno) Dicen que la distancia es el olvido (1985); Lautaro Murúa y Remedios García Albert (chilenos) Yo vi el paraíso terrenal (1990).

Unidad 6:

El teatro actual y sociedad (II). El teatro de intertexto posmoderno: un nuevo sistema

teatral. Estética e ideología posmoderna en el teatro latinoamericano: el teatro de resistencia, y el teatro de la desintegración. La puesta en escena en el período.

Lecturas obligatorias:

Ricardo Bartis (argentino), *Postales argentinas* (1988); Roberto Ramos Perea (puertorriqueño) *Mistiblú* (1990). Sabina Berman (mexicana) *Krisis* (1991) Daniel Veronese (argentino) Señoritas porteñas (1991)

Trabajos Prácticos:

Un texto a determinar en trabajos prácticos entre los siguientes que se deberá preparar para el examen final:

Rafael Spregelburd (argentino) Remanente de invierno (1995); Ricardo Prieto (uruguayo) El mago en el perfecto camino (1985); Víctor Viviescas (colombiano) Ruleta rusa (1993); Xavier Vidal (venezolano) Su novela romántica en el aire (1987); Pedro Torriente (cubano) Manteca (1995); Guillermo Schmidhuber (mexicano) Por las tierras de Colón (1986); Daniel Veronese (argentino) Del maravilloso mundo de los animales (1995).

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Unidad 1: Juan Villegas, La especificidad del discurso crítico de España y América Latina (Minneapolis: The Prisma Institute, 1988); Marco De Marinis, "Problemas de semiótica teatral: la relación espectáculo-espectador" (Gestos, I, nº I, abril 1966: 11-23); Jean Duvignaud, Sociología del teatro_(México: F.C.E., 1966); Anne-Marie Grourdon, "Le public face a la experience de creation collective au théâtre, Sa conception de l'improvisation" (Revue d' Esthetique, 1/2, 1977: 221-228); Noé Jitrik, Producción literaria y producción social (Buenos Aires: Sudamericana, 1975); Pierre Zima, "De la estructura textual a la estructura social. Contribuciones formalistas y estructuralistas a la sociología de la literatura" (Revue d'Esthetique, 2/3, 1976); Patrice Pavis, Voix et images de la escene (Pour une semiologie de la reception (Lille: Presses Universitaires, 1985); Marco De Marinis, Comprender el teatro (Buenos Aires: Galerna: 1997).

Unidad 2: Hayden White, Metahistory (Baltimore: The Johns Hopkins University Press,1973); Beatriz Sarlo, "La imaginación histórica", Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930 (Buenos Aires: Nueva Visión, 1988: 206-246); Guillermo Ara, "La farsa en Ferretti y Cuzzani" (Boletín del Instituto de Teatro, 3, 1982: 17-22); Carmen Vázquez, "La aprendiz de bruja, drama en tras actos, de Alejo Carpentier" (Revista de Estudios Hispánicos, XIII, 1986, Puerto Rico); Carlos Herrera, "El teatro de corte histórico en Venezuela" (Latin American Theatre Review, 21/2, Spring 1988: 17-22); Osvaldo Pellettieri, "Historia y Teatro" (Todo es Historia, 212, diciembre 1984: 32-44); Solomon Tilles, "Rodolfo Usigli's Concept of Dramatic Art" (Latin American Theatre Review, 3/2, Spring, 1970: 30-38); Edgard Cevallos, "Usigli, ese desconocido", Moisés Pérez Coterillo, Escenarios de dos mundos. Inventario teatral de Iberoamérica (Madrid: Centro de Documentación Teatral, 1988, Vol. III: 127-133); Roland Barthes, "El discurso en la historia", Beatriz Sarlo (ed.) Ensayos estructuralistas (Buenos Aires: CEAL, 1971).

Unidad 3: Ángel Rama, Literatura y clase social (Buenos Aires: Folios, 1984); Osvaldo Pellettieri, Cien años de teatro argentino (Buenos Aires: Galerna, 1991); Osvaldo Pellettieri (ed), Teatro del 60. Polémica, continuidad y ruptura (Buenos aires: Corregidor, 1990); Osvaldo Pellettieri, "Teatro independiente: utopía, continuidad y ruptura" (Espacio de Crítica e Investigación Teatral, 4, nº 8, octubre 1990: 67-80); John King, El Di Tella y el desarrollo argentino en la década del sesenta (Buenos

Aires: Guglianone, 1985); O. Pellettieri, *Una historia interrumpida* (Buenos Aires: Galerna, 1997); Jorge Dubatti, "El teatro del absurdo en Latinoamérica" (*Espacio de Crítica e Investigación Teatral*, 4, nº 8, octubre 1990: 115-123); George Woodyard, "Eduardo Pavlovsky, los años tempranos", O, Pellettieri (ed) *Teatro del '60. Polémica, continuidad y ruptura* (Buenos Aires: Corregidor, 1990: 209-216); Miguel Ángel Giella, "Con Eduardo Pavlovsky, cinco años después" (*Latin American Theatre Review*, 22/1, Fall 1988: 73-80); Jorge Pignataro, *El teatro independiente uruguayo* (Montevideo: Bolsilibros Arca: 1968); Rubén Yañez, "El teatro uruguayo actual" (*Capítulo Oriental*, nº 31, 1968).

Unidad 4: Augusto Boal, Categorías del teatro popular (Buenos Aires: CEPE, 1972); Augusto Boal, Técnicas Latinoamericanas del Teatro Popular (Buenos Aires: Corregidor, 1975); Bertolt Brecht, La política en el teatro (Buenos Aires: Alfa, 1972); Bertolt Brecht, Escritos sobre teatro (1 y 2) (Buenos Aires: Nueva Visión, 1970); Copferman y Dupré, et al, Teatro y política (Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 1969); David W. Foster et al., Ficción y política (Buenos Aires: Alianza, 1987); María Marta García Negroni, "La destinación en el discurso político. Una categoría múltiple" (Lenguaje en contexto, I, 1988); George Grosz et al, Arte v sociedad (Buenos Aires: Caldén, 1968); Beatriz Lavandera, "Hacia una tipología del discurso autoritario" (Plural, 1, 1986: 25-35); Erwin Piscator, Teatro político (Buenos Aires: Futuro, 1957); Ricard Salvat, "Piscator" (Primer Acto, nº 64, Madrid, 1959: 15-21); Richard Schechner, Teatro de Guerrilla y Happening (Barcelona: Anagrama, 1973); O. Pellettieri (dir.) Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires, vol. V, El teatro actual (Buenos Aires: Galerna; 2001); Manfred Wekwerth, "Seis puntos sobre el 'arrangement' narrativo de Brecht" (Primer Acto, nº 64, Madrid, 1959: 23-28); Miguel A. Giella, Teatro Abierto (I), Teatro Argentino bajo vigilancia (Buenos Aires: Corregidor, 1992); Beatriz Trastoy, "Teatro Político: producción y recepción. Notas sobre La cortina de abalorios de Ricardo Monti", O. Pellettieri (ed.) Teatro del '60. Polémica, continuidad y ruptura (Buenos Aires: Corregidor, 1990: 217-225); Pedro Bravo-Elizondo, Teatro documental latinoamericano (México: UNAM, 1982, 2 vol.); Roger Mirza, "Teatro uruguayo, 1973-1984: entre la represión y la resistencia", Moisés Pérez Coterillo (dir.), Escenarios de dos mundos. Inventario teatral de Iberoamérica (Madrid: Centro de Documentación Teatral, 1988, vol IV: 81-190); Elba Andrade, "Discurso político y axiología social-cristiana en Nos tomamos la universidad" (Gestos, 4, nº 8, noviembre 1989: 99-108); Beatriz Trastoy, "Matatangos de Marco Antonio de la Parra y El día que me quieras de José Ignacio Cabrujas: dos miradas sobre un mito popular argentino". Perla Zavas de Lima (comp.) Mitos en el teatro latinoamericano, Instituto de Artes del Espectáculo de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 1996; 25-38; Díaz-Ortíz, Óscar, "Marco Antonio de la Parra: Matatangos de y la resemantización de su causa ausente" https://journals.ku.edu/index.php/latr/article/viewFile/1114/1089;

Unidad 5: O. Pellettieri, "El teatro porteño del año 2000 y el teatro del futuro", y "Roberto Cossa y el teatro dominante (1985-1999)", Teatro Argentino del 2000, O. Pellettieri (ed.)

Cuaderno del GETEA nº 11 (Buenos Aires: Galerna/Fundación Roberto Arlt, 2000: 11-26 y 27-36); Laura Mogliani, "Las puestas que estilizan el canon realista: la escritura escénica de Jaime Kogan y Augusto Fernandes", *Teatro Argentino del 2000*, O. Pellettieri (ed.) Cuaderno del GETEA nº 11 (Buenos Aires: Galerna/Fundación Roberto Arlt, 2000: 97-116); Jorge Dubatti, "Prólogo a cuatro estrenos del '91", *Cuatro estrenos del '91* (Buenos Aires: TMGSM-SOMI-FUNCUN, 1991); R. J. Lovera de Sola, "Mirando a Santana", en Rodolfo Santana, *Mirando el tendido* (Caracas: Banco Central de Venezuela, 1992: 3.17); Leonardo Azparren Giménez, *El realismo en el nuevo teatro venezolano* (Caracas: Fac. de Humanidades y Educación-Universidad Central de Venezuela, 2002); Mauricio Kartun, "Delicias de la bastardía", en Patricia Zangaro, *Teatro y margen* (Buenos Aires: Anaconda),

Unidad 6: Jorge Dubatti, Otro teatro (Después de Teatro Abierto) (Buenos Aires: Libros del Quirquincho, 1991); Patricio Esteve, "Postales argentinas" (La escena latinoamericana, nº 5, diciembre 1990; 67-69); Ana M. V. R. Giustachini, "El teatro de resistencia: Una pasión sudamericana y Postales argentinas", Teatro Argentino Actual, Cuadernos del GETEA nº 1 (Buenos Aires: Girol Books/Revista Espacio, 1990: 55-72); Perla Zayas de Lima, "Mito, teatro y posmodernidad" (Espacio, nº 9, abril 1991: 45-52); Latin American Theatre Review (24/2, Spring 1991). Número especial dedicado al teatro argentino contemporáneo, O. Pellettieri (ed); Grace Dávila López, "El teatro secreto de Roberto Ramos-Perea", R. Ramos Perea, Teatro secreto (Puerto Rico: Gallo Galante, 1993: 1-19); Laurietz Seda, "Modernidad y posmodernidad en Mistiblú, de Roberto Ramos Perea" (Gestos, 11, nº 22, 1996: 105-121); R. Ramos Perea, "Carta de un dramaturgo latinoamericano a un crítico dramático ante el problema de la posmodernidad" (Gestos, 9, nº 17, 1994: 15-28); Franklin Rodríguez Abad, Poética del teatro_latinoamericano (Quito: Abrapalabra, 1994: 113-151); Jacqueline E. Bixler, "The Postmodernization of History in the Theatre of Sabina Berman", Latin American Theatre Review (30/2, Spring 1997: 45-60); Sharon Magnarelli, "Tea for Two: Performing History and Desire in Sabina Berman's Entre Villa y una mujer desnuda", Latin American Theatre Review (30/1, Fall 1996: 55-74); Vicente Leñero, "Introducción" a La nueva dramaturgia mexicana (México: El Milagro, 1996: 9-39); Jacqueline E. Bixler, "Voces de crisis: tres dramaturgos mexicanos", Teatro XXI (III, nº 4, marzo-agosto 1997: 27-30); O. Pellettieri, "La puesta en escena argentina de los '80; realismo estilización y parodia", O. Pellettieri (ed) Teatro argentino de los 90, Cuaderno del GETEA nº 2 (Buenos Aires: Galerna/Espacio, 1992: 13-28); O. Pellettieri (dir.) Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires, vol II (Buenos Aires: Galerna, 2002); O. Pellettieri, Teatro Argentino Contemporáneo (1980-1990) (Buenos Aires: Galerna, 1997).

La bibliografía general sobre teatro latinoamericano (historias, bibliografías, revistas, etc.) será provista en las clases teóricas: la bibliografía especial para Trabajos Prácticos será provista en los mismos por los docentes auxiliares.

Organización de la cátedra

La materia se dictará con una intensidad de 6 (seis) horas por semana: 4 (cuatro) a cargo del profesor titular y las profesoras adjuntas, 2 (dos) a cargo de los auxiliares de trabajos prácticos.

Se propiciará que los alumnos se acerquen al teatro como a un hecho vigente. Para lograrlo, durante el desarrollo de la materia, se intentará que los estudiantes puedan asistir a ensayos y/o a diferentes momentos de puestas en escena de espectáculos en preparación, como así también se organizarán coloquios con figuras representativas de nuestro teatro en todos sus respectivos rubros.

Criterios de evaluación:

Para obtener la regularidad, el alumno, debera cumplir con el 75 % de asistencia a los trabajos prácticos, aprobar un parcial y un trabajo práctico o monográfico sobre alguno de los espectáculos que en ese momento se representen en el medio, con una nota promedio mínima de 4 (cuatro) puntos.

Asimismo, los alumnos deberán asistir como mínimo a dos espectáculos teatrales -a determinar en las clases de trabajos prácticos- que, obligatoriamente, entrarán como contenidos a evaluar en el examen final.

Dra. Beatriz Trastoy Prof. Titular

> Facultad de Filosofia y Letras Prof. Ricardo Manetti Director

Departamento de Artes