

Materia: Introducción a las Artes Escénicas

Departamento:

Artes

Profesor:

Aisemberg, Alicia

1° Cuatrimestre - 2020

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: ARTES

MATERIA: INTRODUCCIÓN A LAS ARTES ESCÉNICAS

MODALIDAD DE PROMOCIÓN: [PD] (EF)

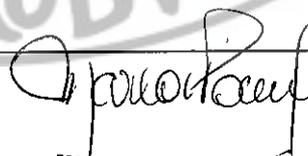
PROFESOR/A: Aisemberg, Alicia

CUATRIMESTRE: 1º

AÑO: 2020

CÓDIGO Nº: 16003

Aprobado por Resolución Nº 1014334/19

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
MATERIA: INTRODUCCIÓN A LAS ARTES ESCÉNICAS
MODALIDAD DE PROMOCIÓN: [PD] (EF)
CUATRIMESTRE Y AÑO: 1º CUATRIMESTRE DE 2020
CODIGO N°: 16003

PROFESOR/A: [Adjunta] AISEMBERG, ALICIA
EQUIPO DOCENTE:¹

[JTP]: Noguera, Lía

[Ayudante de 1º]: Arreche, Araceli

[Ayudante de 1º]: Díaz, Silvina

[Ayudante de 1º]: Giberti, Karina

a. Fundamentación y descripción

Por su condición de asignatura introductoria y general los contenidos de la materia apuntan a desarrollar un recorrido que abarque tanto una dimensión histórica, como estética y de aproximación al análisis, con el fin de brindar instrumentos conceptuales y metodológicos iniciales que den cuenta de los diversos códigos que se articulan en los discursos de las artes escénicas.

La intención de la asignatura radica en presentar un panorama de las principales problemáticas que abordan los estudios y enfoques teóricos de hoy y aquellas preguntas aún vigentes de los trabajos fundantes. La materia abarcará desde la cuestión de la especificidad de las artes escénicas hasta el estudio de la ruptura de las fronteras artísticas, así como también la reflexión sobre su historia y el modo de abordar las diversas fases y formas estéticas (estudiando la teatralidad predramática, dramática y posdramática). El programa presenta, en sus diversas unidades, elementos específicos y diferenciadores del teatro, la performance, la danza y el circo, focalizados en su propio campo disciplinario. Asimismo, establece puntos de contacto mediante la problematización de ciertos contenidos que pueden ser estudiados en común (a partir de una reflexión comparativa entre el análisis de la puesta en escena, la composición coreográfica y el acontecimiento performático) y también reflexiona acerca de las relaciones intermediales en las artes escénicas. Con ese fin se propone desarrollar el análisis de un corpus de proyectos artísticos de teatro, performance, danza, circo e intermediales, con una fundamentación teórica e histórica.

El corpus de trabajo alcanza un conjunto de aspectos provenientes de la semiótica, así como también de los estudios teatrales, de performance, de circo y de danza, que implican nociones claves como la teatralidad, el texto dramático, los procedimientos estéticos, el universo signico, la puesta en escena, la composición coreográfica, la representación y la perspectiva intermedial, en el marco de las concepciones estéticas y el contexto cultural de cada época.

b. Objetivos:

Los objetivos generales de la asignatura son:

¹ Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

- Desarrollar y potenciar las competencias analíticas para el estudio de las artes escénicas a partir del conocimiento de los términos teóricos que constituyen a las disciplinas: teatro, danza, performance y circo.
- Abordar los componentes constitutivos de las artes escénicas y distinguir las diferentes perspectivas metodológicas y niveles de análisis, a través de estrategias didácticas en el espacio áulico.
- Evidenciar y propiciar el reconocimiento por parte de los estudiantes de las rupturas y continuidades de las artes escénicas a partir del devenir histórico de las disciplinas que las constituyen y establecer sus relaciones.
- Promover la elaboración de un pensamiento y una escritura crítica mediante exámenes escritos y la elaboración de trabajos prácticos que permitan a los estudiantes construir sus primeras herramientas metodológicas en el campo de su formación académica.

c. Contenidos

PROGRAMA DE TEÓRICOS

UNIDAD 1. Artes escénicas: el desafío de las definiciones.

La cuestión de la especificidad teatral: el problema de su definición. La noción de teatralidad. El teatro como acontecimiento de pensamiento. La experiencia del convivio. Concepciones textocentrista y escenocentrista. Las mutaciones del texto en la escena contemporánea.

El arte de la danza: delimitación de su estatuto artístico, conformación como campo autónomo y definición de la danza como forma artística.

El concepto de performance en sentido amplio y restringido y la complejidad de su definición.

La evolución y consolidación de la performance desde las primeras acciones.

El espectáculo de circo: orígenes y campo específico. Del circo tradicional al Nuevo Circo.

UNIDAD 2. Teatralidad predramática. La tragedia griega y sus redefiniciones en la tragedia dramática de William Shakespeare y en la escena argentina contemporánea: concepciones del texto y la representación.

La tragedia de la Antigüedad: fase predramática. El modelo del texto aristotélico clásico: procedimientos de la tragedia. Los conceptos de catarsis, metabolé (peripecia) y anagnórisis (reconocimiento).

El proceso de dramatización del teatro en el Renacimiento: características de la tragedia dramática (representación de un cosmos ficticio, diálogo e intersubjetividad, sujeto trágico).

Distanciamiento del modelo clásico en el barroco: el teatro isabelino. La cosmovisión isabelina entre el optimismo renacentista y la crisis. Estrategias textuales de la tragedia dramática de William Shakespeare: monólogos, metateatro y tópicos del barroco.

El espacio escénico en el teatro griego y en el teatro isabelino. La tragedia en la escena argentina contemporánea: las prácticas de apropiación y reescritura.

UNIDAD 3. Teatralidad dramática. Concepciones del texto y la puesta en escena: el modelo realista, el teatro épico y el teatro del absurdo.

El texto dramático y la puesta en escena realista y naturalista. La poética realista y la crisis de la forma dramática en Antón Chéjov: las rupturas del diálogo y de la acción.

Surgimiento de la puesta en escena moderna y del rol del director. La afirmación del texto dramático y el pasaje al teatro de personaje. La noción de personaje moderno. La indagación de Constantin Stanislavski acerca de un método para el actor.

La concepción del teatro y de la actuación de Bertolt Brecht: la forma del teatro épico. **Confrontación entre teatro épico y teatro aristotélico-dramático. El efecto de distanciamiento en la dramaturgia y la puesta en escena brechtiana. La actuación brechtiana.**

Las rupturas de las neo-vanguardias. Procedimientos del teatro del absurdo: disgregación de la acción, transgresión de las coordenadas espacio-temporales del realismo y concepción del personaje. **El absurdo de Samuel Beckett y la descomposición de los elementos del teatro dramático: el espacio, el cuerpo y la desintegración del diálogo.**

UNIDAD 4. Teatralidad posdramática.

El cambio de paradigma del teatro posdramático. El concepto de “teatro posdramático”. La concepción del texto y de la relación texto-escena. La crisis de la forma dramática y la desnarrativización: *Máquina Hamlet* (1977), de Heiner Müller. La noción de personaje y su desintegración. Fragmentación de la forma del diálogo y diseminación de las voces: *Ansia* (1998), de Sarah Kane.

La superación de la representación y el descentramiento de la puesta en escena en la concepción del teatro posdramático. La pérdida de la especificidad y de las jerarquías signícas. La escena posdramática argentina: *El Periférico de Objetos*.

UNIDAD 5. Puesta en escena. Performance. Redefiniciones de la noción de coreografía en la danza.

El trabajo del director y los signos de la puesta en escena. Las oposiciones de los diversos modos de representación: relato-representación, mimesis-autorreferencialidad, opacidad-transparencia, imagen-palabra y homogeneidad-heterogeneidad. Relaciones entre la puesta en escena y la performance.

Características de la performance como práctica artística. La suspensión de la narratividad, el cuerpo como soporte central, la experiencia de la duración, la espacialidad y la materialidad específica de los objetos. El carácter de acontecimiento de la performance y los rasgos del performer. La reflexión sobre los mecanismos de la percepción y el empleo de los medios audiovisuales. La performance en Argentina, relaciones liminales con los acontecimientos sociales y el entorno urbano en las producciones de: *La Organización Negra*, Emilio García Wehbi y Mariano Pensotti.

Convergencias entre la puesta en escena y la coreografía. Redefiniciones de la composición coreográfica en la danza contemporánea: la noción de “danza en general”, “coreografía en general” y las estéticas performativas.

UNIDAD 6. Las relaciones intermediales en las artes escénicas.

La perspectiva intermedial: concepto y tipologías. La condición liminal de las teatralidades actuales: definición de la noción. Los diálogos intermediales de la teatralidad con el cine, la performance, la danza, las artes visuales y los nuevos medios. El cruce de las fronteras disciplinares en la escena argentina contemporánea. Las relaciones intermediales entre el teatro y el cine en los proyectos artísticos de Federico León y Mariano Pensotti.

Intercambios entre la teatralidad y el circo: la estética de mezcla con las formas populares en el teatro de Mauricio Kartun.

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

Unidad 1. Elementos del lenguaje teatral.

Estructura textual del drama: acotación, dicción dramática, el diálogo, el aparte, el soliloquio y el monólogo. La estructura del texto dramático clásico: la fábula, la intriga, los conflictos, el entorno, la acción. El tiempo: diegético, escénico, nexos temporales (elipsis, pausa, resumen y suspensión), orden (acrónico o crónico), frecuencia, duración, distancia.

Unidad 2. Análisis del texto dramático.

Las unidades conflictivas y su análisis en los textos clásicos: punto de ataque, puntos de giro, punto de integración, clímax y cierre. Análisis del enunciador y situaciones de enunciación. El modelo actancial.

Unidad 3. Del texto a la puesta en escena.

Definición de puesta en escena. Las relaciones entre texto y puesta en escena. Tipos de puestas: realista, naturalista, simbólica, de la tragedia. Tipos de puestas en relación textos teatrales: arqueológica, historicista, recuperación del texto como material en bruto, retorno al mito.

Unidad 4. Para un estudio del actor, actriz, clown e intérprete de danza.

Elementos de la actuación. El Yo actor y la situación de actuación. Componentes de la actuación. La actuación semántica y déctica. Principios constructivos de la poética actoral realista (el método de las acciones físicas) y brechtiana (el gestus y el distanciamiento). Las técnicas del clown. Concepciones de corporalidad en el intérprete de danza.

Unidad 5. Análisis de puesta en escena y composición coreográfica: teatro, performance y danza.

El signo lingüístico y estético: definiciones y análisis. Los componentes de la escena: el objeto, el vestuario, maquillaje, la luz, la música, la escenografía, los movimientos, el gesto. Funciones indiciales, icónicas y simbólicas. Nuevas concepciones de la puesta en la escena contemporánea. Análisis de casos en las artes escénicas de Buenos Aires.

d. Bibliografía, textos, performances, espectáculos de danza y puestas en escena.

TEÓRICOS

UNIDAD 1. Artes escénicas: el desafío de las definiciones.

Texto:

Arias, Lola, *Striptease* (2007)

Bibliografía obligatoria:

Cornago Óscar, 2005. "¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la Modernidad", *Telón de fondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*, N°1, agosto. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Disponible en <http://www.telondefondo.org/numeros-antteriores/numero1/articulo/2/que-es-la-teatralidad-paradigmas-esteticos-de-la-modernidad.html>.

Danan, Joseph, 2016. "Qué es la performance", "De la performance en sentido amplio", "De la performance en sentido restringido", "Donde la performance en sentido amplio y restringido se aunan". *Entre teatro y performance. La cuestión del texto*. Buenos Aires: Artes del Sur.

Dubatti, Jorge, 2010. "Filosofía del teatro: Fundamentos y corolarios". *Gestos. Teoría y práctica del Teatro Hispánico*, N° 50, noviembre.

Féral, Josette, 2003. "La teatralidad". *Acerca de la teatralidad. Cuadernos de Teatro XXI*. Buenos Aires: Ed. Nueva Generación y Facultad de Filosofía y Letras.

Infantino, Julieta, 2013. "El Circo de Buenos Aires y sus Prácticas: definiciones en disputa". *ILHA. Revista de Antropología*, n. 2, p. 277-309, jul./dez., Florianópolis: UFSC.

Mogliani, Laura, 2014. "El Nuevo Circo en Buenos Aires: revalorización y difusión del circo a partir de la apertura democrática". M.Sikora y M.Rodríguez (ed), *Poéticas del disenso*. Buenos Aires: Galerna.

Pérez Soto, Carlos, 2008. "Sobre la definición de la danza como forma artística". *Aisthesis*, N° 43, Universidad Católica de Chile. Disponible en: <http://revista.aisthesis.uc.cl/index.php/rait/article/view/433>

Ryngaert, Jean-Pierre, 2007. "¿Existe una especificidad del texto teatral?". *Introducción al análisis teatral*. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.

Tambutti, Susana, 2008. "Itinerarios teóricos de la danza". *Aisthesis*, N° 43, Universidad Católica de Chile. Disponible en: <http://revistaaiesthesis.uc.cl/index.php/rait/article/view/431>

Taylor, Diana, 2002. "Hacia una definición de Performance". *Conjunto, Revista de Teatro latinoamericano*. N° 126 (sep-dic.), La Habana, Cuba: Casa de las Américas. Disponible en: <http://casa.cult.cu/publicaciones/revistaconjunto/126/diana126.htm>

Bibliografía complementaria:

Badiou, Alain, 2005. "Tesis sobre el teatro". *Imágenes y palabras. Escritos sobre cine y teatro*. Buenos Aires: Manantial.

-----, 2008. "La danza como metáfora del pensamiento". *Revista Fractal*, N° 50, julio-setiembre.

Barthes, Roland, 2003. "El teatro de Baudelaire". *Ensayos críticos* (1964). Buenos Aires: Seix Barral.

Infantino, Julieta, 2014. *Circo en Buenos Aires. Cultura, jóvenes y políticas en disputa*, Buenos Aires: Inteatro.

Picazo, Gloria, 1993. "La performance: de las primeras acciones a los multimedia de los ochenta". Gloria Picazo (coord.), *Estudios sobre performance*. Sevilla: Centro Andaluz de teatro.

UNIDAD 2. Teatralidad predramática. La tragedia griega y sus redefiniciones en la tragedia dramática de William Shakespeare y en la escena argentina contemporánea: concepciones del texto y la representación.

Textos dramáticos:

Sófocles, *Antígona* (Siglo V AC)

Shakespeare, William, *Hamlet* (1600-1601) y *Macbeth* (1606)

Gambaro, Griselda, *La señora Macbeth* (2002)

Puestas en escena:

Tragedia de Hamlet (2001), dirección de Peter Brook.

Hamlet o la guerra de los teatros (1991) y *La máquina idiota* (2013), dirección de Ricardo Bartís.

Bibliografía obligatoria:

Bloom, Harold, 2008. "*Macbeth*". *Shakespeare: La invención de lo humano*. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Kott, Jan, 1969. "El Hamlet de este medio siglo". *Apuntes sobre Shakespeare*. Barcelona: Editorial Seix Barral.

Lehman, Hans-Thies, 2017. "Drama y tragedia. La dramatización de la tragedia: Acerca de la tragedia predramática en la Antigüedad" y "Drama y tragedia. La dramatización de la tragedia" (pág 260-316). *Tragedia y teatro dramático*. México: Paso de Gato.

Naugrette, Catherine, 2004. "Para una estética mimética: la Poética de Aristóteles". *Estética del Teatro*. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.

Ogás Puga, Grisby, 2006. "Intertexto literario y político en *La señora Macbeth* de Griselda Gambaro: conciencia, memoria y olvido en Argentina", *Telón de fondo. Revista de teoría y crítica teatral*, N°3, julio, Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Disponible en: <http://telondefondo.org/numeros-antteriores/numero3/articulo/82/intertexto-literario-y-politico-en-la-seniora-macbeth-de-griselda-gambaro-conciencia-memoria-y-olvido-en-argentina.html>

Scodel, Ruth, 2014. "Antígona". *La tragedia griega. Una introducción*. México: Fondo de Cultura Económica.

Spencer, Theodore, 1954. "*Hamlet*" y "*Macbeth y Antonio y Cleopatra*". *Shakespeare y la naturaleza del hombre*. Buenos Aires: Losada.

Surgers, Anne, 2005. "El antiguo teatro griego" y "La escena isabelina: una retórica de lo visible". *Escenografías del teatro occidental*. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.

Bibliografía complementaria:

Mansilla, Camila, 2008. "El actor isabelino: la construcción de un oficio y un lenguaje". Jorge Dubatti (coordinador), *Historia del actor. De la escena clásica al presente*. Buenos Aires: Colihue.

Kott, Jan, 1969. "Macbeth o los contagiados por la muerte". *Apuntes sobre Shakespeare*. Barcelona: Editorial Seix Barral.

Spencer, Theodore, 1954. "El hombre en la naturaleza: la teoría optimista" y "El hombre en la naturaleza: el conflicto renacentista". *Shakespeare y la naturaleza del hombre*. Buenos Aires: Losada.

UNIDAD 3. Teatralidad dramática. Concepciones del texto y la puesta en escena: el modelo realista, el teatro épico y el teatro del absurdo.

Textos dramáticos:

Chéjov, Anton, *La gaviota* (1898)

Brecht, Bertolt, *La resistible ascensión de Arturo Ui* (1941)

Beckett, Samuel, *Esperando a Godot* (1953)

Puestas en escena:

Parias (2017), dirección de Guillermo Cacace (basada en *Platónov*, de Anton Chéjov, con dramaturgia de Guillermo Cacace y Juan Ignacio Fernández)

La resistible ascensión de Arturo Ui (1995), de Bertolt Brecht, dirección de Heiner Müller.

Filmografía:

Film (Alan Schneider, 1964), guion de Samuel Beckett.

Pieza inconclusa para piano mecánico (Nikita Mijalkov, 1977)

Bibliografía obligatoria:

De Marinis, Marco, 2005. "Actor y Personaje". *En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II*. Buenos Aires: Galerna.

Margarit Lucas, 2003. "Espacio/Escenario", "El cuerpo", "Film: La percepción de los sujetos". *Samuel Beckett. Las huellas en el vacío*. Buenos Aires: Atuel.

Naugrette, Catherine, 2004. "Zola, Antoine y el surgimiento de la puesta en escena", "El teatro de arte", "Brecht y el teatro épico". *Estética del Teatro*. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.

Pavis, Patrice, 1986. "Sobre la noción brechtiana de gestus". *Revista Conjunto. Teatro Latinoamericano*, N°62. La Habana: Casa de las Américas.

-----, 2009. "¿De dónde viene la puesta en escena? Origen y teoría". Osvaldo Pellettieri (Editor), *En torno a la convención y la novedad*. Buenos Aires: Galerna.

Ryngaert, Jean-Pierre, 2013. "Anton Chéjov (1860-1904)". *Nuevos territorios del diálogo*. México: Paso de Gato.

Szondi, Peter, 1994. "Chejov". *Teoría del drama moderno (1880-1950)*. Barcelona: Destino.

Bibliografía complementaria:

Braun, E., "Stanislavsky y Chejov", *El director y la escena. Del naturalismo a Grotowski*, Buenos Aires, Galerna, 1992.

Brustein, Robert, 1970. "Anton Chéjov". *De Ibsen a Genet. La rebelión en el teatro*. Buenos Aires, Troquel.

De Toro F., 1987. "Conceptualización estética-metodológica". *Brecht en el teatro hispanoamericano contemporáneo*. Buenos Aires: Galerna.

UNIDAD 4. Teatralidad posdramática.

Textos:

Müller, Heiner, *Máquina Hamlet* (1977)

Kane, Sarah, *Ansia* (1998)

Puesta en escena:

Máquina Hamlet (1995), El Periférico de Objetos, dirección de Ana Alvarado, Emilio García Wehbi y Daniel Veronese.

Bibliografía obligatoria:

Baillet, Florence, 2013. "La heterogeneidad" y "*Heiner Muller (1929-1995)*". Jean-Pierre Ryngaert (dir.), *Nuevos territorios del diálogo*. México: Paso de Gato.

Cornago, Óscar, 2006. "Teatro Posdramático: las resistencias de la representación". José A. Sánchez (Director), *Artes de la escena y de la acción en España: 1978-2002*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

De Marinis, Marco, 2012. "La prospectiva post-dramática: siglo XX y años posteriores". *Territorios teatrales*. Buenos Aires: Galerna.

Fernández, Paula, 2013. "Formas de devenir. Emilio García Wehbi". *El peldaño*, N°12, Facultad de Arte, UNICEN.

Lehmann, Hans-Thies, 2013. "Prólogo". *Teatro posdramático*. México: CENDEAC-Paso de Gato.

Le Pors, Sandrine y Marie-Christine Lesage, 2013. "Sarah Kane, *Ansia*". Jean-Pierre Ryngaert (dir.), *Nuevos territorios del diálogo*. México: Paso de Gato.

Sermon, Julie, 2013. "El diálogo de los enunciadores inciertos". Jean-Pierre Ryngaert (dir.), *Nuevos territorios del diálogo*. México: Paso de Gato.

Bibliografía complementaria:

Alvarado, Ana, 2009. "El actor en el teatro de objetos", *Móin-Móin. Revista de estudios sobre teatro de formas animadas*, N° 6.

Pavis P., 1990. "Puesta en escena y posmodernidad". *Revista Celcui*, N° 1.

-----, 2000. "El personaje novelesco, teatral y cinematográfico". *Teatro XXI*, N° 11, otoño. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

UNIDAD 5. Puesta en escena. Performance. Redefiniciones de la noción de coreografía en la danza.**Puesta en escena:**

Selección de una puesta en escena de 2020.

Performances:

Performances de La Organización Negra; *Filoctetes: Lemnos en Buenos Aires* (2002), de Emilio García Wehbi; *La marea* (2005), *Interiores* (2007) y *A veces creo que te veo* (2010), de Mariano Pensotti.

Danza:

Phantastikón (2019), autora y directora: Leticia Mazur.

Bibliografía obligatoria:

Barría Jara, Mauricio, 2014. "¿Qué relata una performance? Límites y tensiones entre cuerpo, video, performance". *Intermitencias: Ensayos sobre performance, teatro y visualidad*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.

Diéguez Caballero, Ileana. 2007. "Tramas de la memoria (escenarios argentinos)". *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires: Atuel.

Feral, Josette, 2004. "Para un estudio genético de la puesta en escena". *Teatro, teoría y práctica más allá de las fronteras*. Buenos Aires, Galerna.

Fischer-Lichte, Erika y Jens Roselt, 2008. "La atracción del instante. Puesta en escena, *performance*, performativo y performatividad como conceptos de la ciencia teatral". *Apuntes*, N° 130, Santiago de Chile: Escuela de Teatro Universidad Católica.

González, Malala, 2015. "Intervenir la calle: primera etapa grupal en espacios públicos". *La organización negra. Performances urbanas entre la vanguardia y el espectáculo*. Buenos Aires: Interzona.

Laermans, Rudi, 2013. "Danza en general o coreografiando el público, creando ensamblajes". Isabel de Naverán y Amparo Écija (editoras), *Lecturas sobre danza y coreografía*. Madrid: ARTEA Editorial.

Pavis, Patrice, 1998. Definición de: "Puesta en escena". *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona: Editorial Paidós.

Ubersfeld, Anne, 1997. "El director y su representación". *La escuela del espectador*. Madrid: Publicaciones de la ADE.

Bibliografía complementaria:

Barría Jara, Mauricio, 2011. "Performance y políticas del acontecimiento. Una crítica a la noción de espectacularidad". *Aletria: Revista de Estudios de Literatura*, v. 21, n.1, jan.-abr, Universidade Federal de Minas Geraes. Disponible en: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/issue/view/108>

Feral, Josette, 1993. "La performance y los 'media': la utilización de la imagen". Gloria Picazo (coord.), *Estudios sobre performance*. Sevilla: Centro Andaluz de teatro.

Grumann Sölter, Andrés, 2008. "Estética de la «danzalidad» o el giro corporal de la «teatralidad»". *Aisthesis*, N° 43, Universidad Católica de Chile.

Pavis, P., 2008. "Puesta en escena, performance: ¿cuál es la diferencia?", *Telón de fondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral*, N° 7, julio.

-----, 2016. "Intervención", "Instalación". *Diccionario de la performance y el teatro contemporáneo*. México: Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas: Paso de Gato.

UNIDAD 6. Las relaciones intermediales en las artes escénicas.

Textos:

León, Federico, *Las multitudes* (2012)

Pensotti, Mariano, *Cineastas* (2013)

Kartun, Mauricio, *Terrenal* (2014)

Puestas en escena:

Yo en el futuro (2009) y *Las multitudes* (2012), dirección de Federico León.

Cineastas (2013) y *Arde brillante en los bosques de la noche* (2017), dirección de Mariano Pensotti.

Terrenal (2014), dirección de Mauricio Kartun.

Bibliografía obligatoria:

Aisemberg, Alicia, 2016. "El problema de la representación en las obras de Federico León: cine, teatralidad y performance". *Revista Imagofagia, Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual*, N°14, octubre. Disponible en:

<http://asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/953>

Diéguez Caballero, Ileana, 2007. "Pre/liminares", *Escenarios liminales. Teatralidades, performances y política*. Buenos Aires: Atuel.

Dubatti, Jorge, 2014. "Introducción". *Terrenal. Pequeño misterio ácrata*. Buenos Aires: Atuel.

Pinta, María Fernanda, 2016. "Una tarea ambiciosa. Teatro, cine y narración según Mariano Pensotti". *Imagofagia. Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual*,

Nº 14, octubre. Disponible en:
<http://asacca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/1167>

Rajewsky, Irina O., 2005. "Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality". *Intermedialités*, (6), 43-64. Traducción de la cátedra.

Bibliografía complementaria:

Cornago Bernal, Óscar, 2004. "El cuerpo invisible: teatro y tecnologías de la imagen". *Arbor* CLXXVII, 699-700 (Marzo-Abril), 595-610 pp.

Pavis, Patrice, 2016. "Medialidad e intermedialidad", "Interartístico". *Diccionario de la performance y el teatro contemporáneo*. México: Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas: Paso de Gato.

TRABAJOS PRÁCTICOS

Unidad 1. Elementos del lenguaje teatral.

Bibliografía:

García Barrientos, José Luis, 2012. "Escritura, dicción y ficción dramática". *Cómo se comenta una obra de teatro*, México: Paso de Gato. Pp. 41-82.

García Barrientos, José Luis, 2012. "Personaje". *Cómo se comenta una obra de teatro*, México: Paso de Gato. Pp. 181-228

Ryngaert, Jean- Pierre, 2004. "El espacio y el tiempo". *Introducción al análisis teatral*. Buenos Aires, Ediciones Artes del Sur.

Sanchis Sinisterra, José, 2009. "El arte del monólogo teatral". *Revista Teatro/CELCIT*, Número 35-36, pp. 162-170.

Bibliografía complementaria:

Pavis, Patrice, 1998. Definiciones de: "Texto dramático", "Texto espectacular", "Texto principal, texto secundario", "Diálogo", "Monólogo". *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona: Editorial Paidós.

Unidad 2. Análisis del texto dramático.

Textos dramáticos:

Antígona de Sófocles

Hamlet de William Shakespeare

Bibliografía obligatoria:

Pavis Pavis, 1998. Definición de "Punto de ataque", "Punto de giro", "Punto de integración". *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona, Editorial Paidós.

Ubersfeld Anne, 1989. "Modelo actancial en el teatro". *Semiótica del teatro*, Madrid, Cátedra.

Bibliografía complementaria:

Pavis Patrice, 1998. Definición de "Modelo actancial". *Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología*, Barcelona: Editorial Paidós.

Unidad 3. Del texto a la puesta en escena.

Texto dramático y puesta en escena:

Antígona oriental (2012) de Marinela Morena, dirección Volker Lösch.

Bibliografía obligatoria:

Feral, Josette, 2004. "La escena y su texto". *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*, Buenos Aires, Galerna. pp 107-136.

Pavis Patrice, 2000. "El texto puesto y emitido en escena". *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza y cine*. Barcelona, Paidós, Cap. 5. pp. 201-213.

Pavis Patrice, 1994. "Del texto a la escena: un parto difícil". *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y postmodernismo*, La Habana, Colección Criterios, UNEAC, Casa de las Américas, Embajada de Francia en Cuba.

Mogliani, Laura, 2013. "Las puestas en escena contemporáneas de textos clásicos: entre lo arqueológico, la actualización y la reescritura", en: *Actas Tercer Congreso Internacional Artes en Cruce*, Departamento de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Bibliografía complementaria:

Dubatti Jorge, 2007. "Hacia una tipología de textos dramáticos: modos de relación entre el texto y la escena", en Pellettieri O. (Editor), *Huellas Escénicas*, Buenos Aires, Galerna,

Fradinger, Moira, 2016. "Antígonas del Sur: el duelo es por el futuro". *Letra Urbana*. Disponible en: <http://letraurbana.com/articulos/antigonas-del-sur-el-duelo-es-por-el-futuro/>

Unidad 4. Para un estudio del actor, actriz, clown e intérprete de danza.

Puestas en escena:

La gaviota (1993) de Antón Chejov, dirección de Augusto Fernández.

La resistible ascensión de Arturo Ui (2005) de Bertolt Brecht, dirección de Robert Sturua.

La historia del teatro (1989) de El clu del clau, dirección Juan Carlos Gené.

Danza:

Café Muller (1985) de Pina Bausch,

Bibliografía obligatoria:

Díaz, Silvina, 2003. *Poéticas de actuación en el teatro de Stanislavsky y en el teatro de Brecht*, Ficha de Cátedra ILAC No 2, Secretaría de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras.

Infantino, Julieta, 2010. "Prácticas, representaciones y discursos de corporalidad. La ambigüedad en los cuerpos circenses. *RUNA XXXI FFyL - UBA* pp 49-65. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/1808/180816801003.pdf>

Lehman, Hans-Thies, 2018. "Actores y gangster". *Leer a Brecht*, Buenos Aires, Editorial INT, pp 229-244.

Mauro, Karina, 2014. "Elementos para un análisis teórico de la actuación. Los conceptos de Yo Actor, Técnica de Actuación y Metodología Específica". *Telón de fondo Revista de crítica y teoría teatral*. N° 19, julio. Disponible en: <https://www.telondefondo.org/numeros-anteriores/numero19/articulo/524/elementos-para-un-analisis-teorico-de-la-actuacion-los-conceptos-de-yo-actor-tecnica-de-actuacion-y-metodologia-especifica.html>

Moreira, Cristina, 2008. "Clown: el mundo ingenuo". *Las múltiples caras del actor*. Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro. Pp 41-50.

Pavis, P. 1994. "Hacia una teoría de la actuación". *El teatro y su recepción. Semiología, cruce de culturas y postmodernismo*. La Habana: UNEAC.

Pavis, Patrice. "Teatro danza". *Diccionario de Teatro*. Barcelona: Paidós.

Servos, Norbert, 2013. "Danza y emancipación. La danza teatro de Pina Bausch". En Isabel de Naverán y Amaro Écija (Edits.). *Lecturas sobre danza y coreografía*. Madrid: ARTEA.

Bibliografía Complementaria:

Cestau Yannicelli, Victoria Mercedes, 2018. "El clown en la universidad argentina. La profesionalización de un oficio como parte de una metodología institucionalizada". *Telón de fondo. Revista de crítica y teoría teatral*. Número 28, (julio-dic., 2018). Disponible en: <file:///C:/Users/Lia/Downloads/5484-13452-1-SM.pdf>

Mauro, Karina, 2013. "La actuación popular en el teatro occidental", *Revista Pitágoras*, disponible en: <https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/pit500/article/view/139>

Moreira, Cristina. "Estudio y ejercitaciones del clown". *Técnicas de clown: una propuesta emancipadora*. Buenos Aires: Inteatro, 2015. pp. 47- 109

Pellettieri, Osvaldo, 2001. "En torno al actor nacional, el circo, el cómico italiano y el naturalismo". *De Totó a Sandrini. Del cómico italiano al actor nacional argentino*. Buenos Aires: Galerna.

Unidad 5. Análisis de puesta en escena y composición coreográfica: teatro, performance y danza.

Puesta en escena:

Puesta en escena posdramática a designar de la cartelera porteña 2020.

Danza:

Phantastikon (2019) de Leticia Mazur.

Performance:

Relato situado: memorias del Presente. Recorrido performático en el barrio de Villa Crespo 2019 en conmemoración del Día de la Memoria, de Compañía Funciones Patrióticas.

Bibliografía obligatoria:

De Toro F., 1987. "La semiosis teatral". *Semiótica del Teatro*, Buenos Aires, Editorial Galerna.

Gigena, María Marta, 2004. "Danza, lenguaje y texto: algunas perspectivas". Ficha de cátedra Teoría General de la Danza, FFYL, UBA.

Pavis, Patrice, 2000. "Los componentes escénicos" y "Los otros elementos materiales de la representación" *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza y cine*, Barcelona, Paidós.

Pavis, Patrice, 2016. "Performance", "Posdramático". *Diccionario de la performance y el teatro contemporáneo*. México: Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas.

Tambutti, Susana, 2018. "Coreografía extramuros". *INTERDANZA*, Vol. 5, n. 49, pp. 22-53

Trastoy, B., Zayas de Lima, P., 2006. "La música", "La iluminación". *Lenguajes escénicos*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Taylor, Diana, 2011. "Usted está aquí: el ADN del performance". *Estudios Avanzados de Performance*, 401-430.

Bibliografía complementaria:

Díaz, Silvina, 2019. "Reconstrucción de la memoria colectiva: teatralidad y espacio público". *Telón de fondo. Revista de crítica y teoría teatral*. N° 29 (enero-junio). Disponible en: <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondelfondo/article/view/6522/5752>

Gómez, Laura, 6/9/2019. "Phantastikón: la imaginación al poder". *La primera piedra*. Disponible en: <https://www.laprimera piedra.com.ar/2019/09/phantastikon-la-imaginacion-al-poder/>

Palleiro, María Inés, 2017. "La danza desde una perspectiva semiótica". *Cuerpos que danzan. Hacia una teoría del discurso dancístico*. Buenos Aires: María Inés Palleiro. Pp 33 a 58.

e. Organización del dictado de la materia:

Carga horaria de la materia (cuatrimestral)

Total de horas semanales: 6 hs

Total de horas cuatrimestrales: 96 hs.

a) Exposiciones de los contenidos del programa de clases teóricas (4 hs. semanales) por parte de la Titular la materia. En estas clases se hará hincapié en la presentación y comprensión general de los temas, estableciéndose los lineamientos conceptuales y analíticos de la asignatura.

b) Dictado de clases de trabajos prácticos (2 horas semanales) a cargo de las docentes auxiliares. En estas clases se desarrollarán contenidos del programa derivados de las clases teóricas y se profundizarán los temas relacionados con el análisis de las Artes Escénicas a través de la

exposición las claves textuales de cada unidad, la ejercitación áulica y mediante trabajos prácticos domiciliarios.

c) Participación de los alumnos en las actividades y evaluaciones periódicas solicitadas por los profesores de teóricos y de trabajos prácticos.

d) La profesora de teóricos establecerá horarios de consulta a convenir con los estudiantes.

e) La cátedra posee un sitio en el Campus de la Facultad de Filosofía y Letras, en el cual se exponen materiales complementarios para el desarrollo de la cursada como así también provee un canal de comunicación entre docentes y estudiantes.

f. Organización de la evaluación:

La cátedra ofrece tres alternativas para cursar la materia:

1) Promoción directa, sin examen final. En este caso será obligatorio para los estudiantes asistir al 80% de las clases teóricas y al 80% de las clases prácticas. Se tomará asistencia tanto en las clases teóricas como prácticas. Asimismo, deberán aprobar las siguientes evaluaciones: dos exámenes parciales presenciales escritos sobre temas de teóricos y trabajos prácticos y un trabajo práctico domiciliario. La nota definitiva resultará del promedio de todas estas instancias de evaluación. La aprobación debe ser con promedio mínimo de 7 (siete) puntos y no se podrá tener aplazo en ninguna de las evaluaciones. El estudiante que no alcance el promedio de 7 (siete) puntos, pero supere los 4 (cuatro) puntos, pasará al régimen de promoción regular con examen final (punto 2).

2) Promoción regular, con examen final. Los estudiantes deberán asistir al 75% de las clases prácticas. Asimismo, deberán aprobar las evaluaciones señaladas en el punto 1. La nota definitiva resultará del promedio de todas las instancias. La aprobación debe ser con una nota promedio mínima de 4 (cuatro) puntos.

3) Promoción por examen libre. El examen final se rendirá con los contenidos totales del programa en vigencia y constará de una instancia escrita y otra oral y deberán alcanzar una nota igual o superior a 4 (cuatro). Los interesados deberán ponerse previamente en contacto con la cátedra a fin de acordar las pautas para la elaboración de un trabajo monográfico que se entregará dos semanas antes del inicio del turno de examen durante el cual deseen presentarse.

El primer llamado de los turnos de julio y diciembre no estará disponible para los estudiantes que regularizan la cursada en el cuatrimestre inmediato anterior a los mismos.

En todos los casos, los criterios que regirán las evaluaciones son: la comprensión de textos, la capacidad crítica, la participación en clase y la regularidad en las lecturas durante el curso. En el caso de quienes rindan como estudiantes regulares –con examen final–, deberán preparar un tema especial para exponer en los primeros 15 minutos del mismo –que deberá ser acordado con la cátedra previamente– y responder a las preguntas que la mesa considere pertinentes sobre otros temas del programa.

Se establece UN (1) RECUPERATORIO (con fecha a designar) para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.